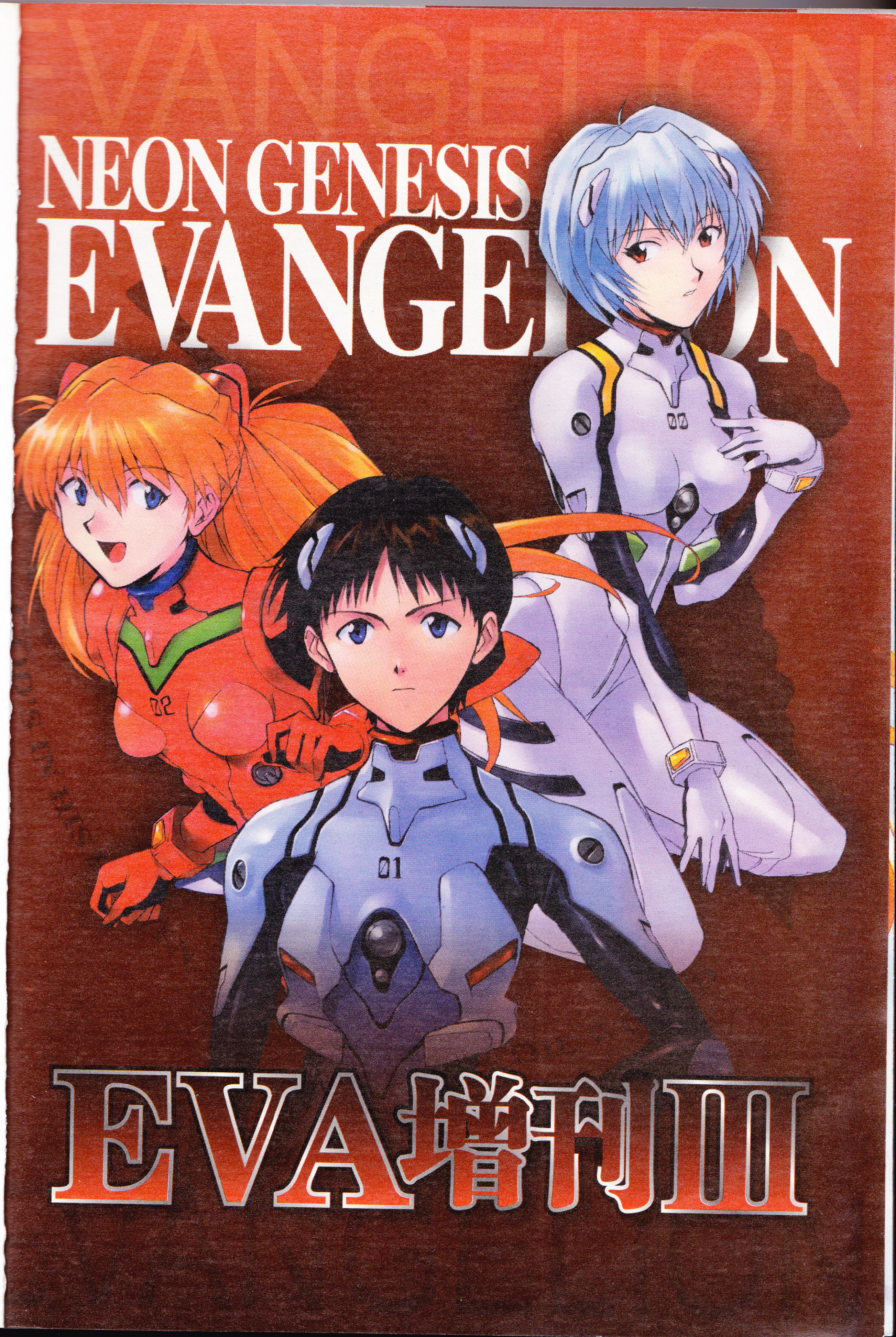
EVA
究极解析
第二辑

动画基地编辑部

NEON GENESIS
EVANGELION
EVA增刊III

NEON GENESIS
EVANGELION 前言

『新世纪Evangelion』自1995年在日本东京电视网播放至今，已有12个年头，对于中国的动漫迷来说，以13张盗版VCD进入音像市场后来又以『天鹰战士』之名正式播放的『EVA』，到现在也已经过了近10年。为什么一部作品，仅仅以26话的TV版和两部剧场版（严格来说只有一部）可以在这么久的时间里一直保持着不算差的人气，不仅没有被人们所遗忘而且还能启动新的动画企划？

而这，也是这次的《EVA增刊3》所想要探讨的问题之一。

一直以来，在中国关于『EVA』的看法一直存在着两个极端。其一，是对『EVA』里一些剧情和设定的细节穷追不舍，比如用Google找来一堆关于“加粒子”或“阳电子”的理论，不管有没有意义都堆成一篇“学术论文”扔到网上，或是去考据动画里一闪而过的某个单词的生物学物理学含义；其二，是一种有如看破皇帝新衣的心态，认为『EVA』根本没有任何值得深究的东西，一切都不过是故弄玄虚，深陷其中不过是因为看不懂而已。

然而只是放出一堆让许多Google爱好者考据的隐藏要素，或是存心放许多看着让人不明就里的台词或画面故弄玄虚，却难以解释为何『EVA』之后如此多的模仿者，却无一能达到『EVA』的高度。所以，我认为有必要将许多有价值有见解同时有一定的深度的分析和评论文章，集合起来就我所理解的程度整理修改后献给大家。之所以『EVA』值得进行这样的探讨，除了它本身在世界观设定、造型以及商业运作等方面的成就外，很大一个因素就是『EVA』尽管是商业动画，但在内涵上却是一部庵野秀明的个人动画，充满了很强烈的个人主观意识。同时庵野秀明本身是作为一个Otaku去创作一个描写Otaku（或者说是沉迷二次元世界的人）面对社会时的复杂心情，共鸣也好厌恶也好，都可以说作品的内核部分是可以同观众的心情进行交流和对照的。而且很庆幸，庵野秀明还算是一个“诚实”的创作者，或者说是一个很愿意将自己的心情展现出来的创作者。在很多的访谈中他常口出直言毫不掩饰，所以也得以让评论者们得以了解作品正确的主题和内涵所在。在这里顺便说一句，一直以来在国内盛行而且也已经被大多数读者认可的那种“评论文”（我自己过去也写过不少），实际上只是在闭门造车的自我陶醉，连作者到底想要表达什么，作品的主题以及许多创作外的影响因素都不了解，就在堆砌着华丽的辞藻。看着似乎文笔优美“感人落泪”，实际上却空无一物。

与《EVA增刊2》相比，《EVA增刊3》将从两个方面去更进一步深入『EVA』的核心所在。首先是三篇在剧情层次的分析，总体把握『EVA』作为一个“故事”的来龙去脉，并针对一些争议剧情的理解方面给出结合庵野秀明等创作者的言论后更为合适的解释。之后是两篇对于『EVA』在内核——作品的主题和内涵方面的说明。因为从某种意义来说，『EVA』并不能作为一个通常的“完整剧情”来评论，其主角也不能简单地从“成长”去套用。这部分，将揭示『EVA』之所以独一无二的真正原因。这次的访谈部分，没有采用庵野秀明的访谈，而是刊登了『EVA』的制片人大月俊伦2004的一番言论。这部分将从商业运作的层次，分析『EVA』的成就以及它对于日本动画产业的影响。对于喜欢考据的细心读者，我们也安排了一些细节方面的考究文，但不会过于深入——毕竟什么加粒子或是阳电子在作品中的作用不外乎一个名字。对于可以与『EVA』对比分析的作品，我们选了人气动画『凉宫春日的忧郁』，同样，它的成功也并非单纯的模仿借鉴。此外本书上市几个月后，完全颠覆性的剧场版『Rebuild』四部曲的第一部就将在日本上映，所以之前在《动画基地》上的分析预测文章也一并附上。

那么在走进『EVA』的世界之前，不妨让我们再回味一下剧场版中的一段台词吧，相信它将成为你理解『EVA』的钥匙所在。

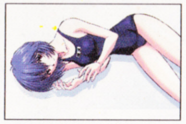
渚熏：“现实是存在的，尽管我们未曾察觉所在。梦也是在现实之中。”……

绫波丽：“而真实就在你的心中。”……

JEDI

PROGRAM

EVANGELION GUIDE BOOK

PISODE.1 剧情解题·表

Seele“托付”给渚薰的东西

碇真治为何掐明日香的脖子

葛城美里的遗言

PISODE.2 剧情解题·里

空白的容器

『新世纪Evangelion』内涵彻底分析

自我意识的牢狱

『新世纪Evangelion』主题论

PISODE.3 幕后故事

师徒对决

1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

大月俊伦访谈录

PISODE.4 特别视点

回归现实

论『新世纪Evangelion』与『凉宫春日的忧郁』

PISODE.5 有关EVA的八卦

豆知识

THE COLLECTION of selected information

EPISODE01

劇情解題 表

Seele“托付”给渚薰的东西

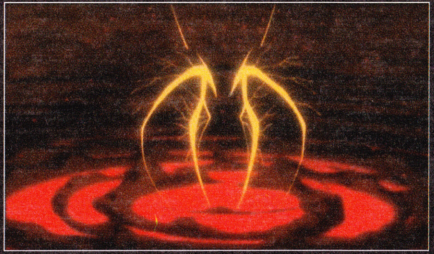
——“提前一个预定步骤”是指什么？
——“但愿初号机能够成功”是什么意思？
——在录像带版中修订的，与TV版不同的部分，有什么含义？
——Seele和碇元度的补完计划的相同和不同点是什么？

『新世纪Evangelion』（以下简称『EVA』）第二十四话，是在录像带发售时改动最大的一话。在这一话中，追加了电视播出时根本没有的Seele成员与渚薰对话的片段。而且通过Seele的台词，对电视播出版的一些含混不明之处作出了决定性的答复。在《EVA增刊2》的“故事解题”中，我们曾对比介绍了剧情中Seele与碇元度两边对于“人类补完计划”的同床异梦，而在这篇文章中，将以Seele“托付”给渚薰的东西为出发点，进一步探讨两者所进行的不同的计划，同时探讨他们确立各自计划的因果与经过。

所谓“人类补完计划”，就是使走到尽头的人类进化到新一生命形式的计划。这是在发生了碇唯被初号机吸收的事故之后，由碇元

15年前第一次冲击的影像记录。

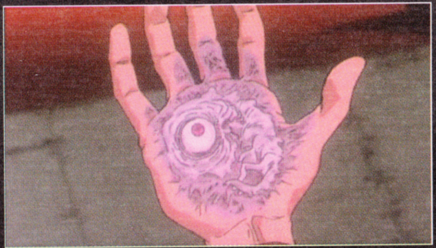
使徒的基因与人的遗传基因的接触，释放出了超出预想值以外的反AT力场。

对碇唯怀着复杂心情的冬月加入了计划。

胚胎状的亚当。

碇元度为了实现自己的补完计划，将亚当移植到手上。

渚薰发觉上当。

度提议，经由基尔议长定夺后发动的。其执行机构正是Seele自己，而这也是后来成立Nerv的最终目的。但是碇元度隐瞒了自己的真实目的，他所想要达成的，是与Seele所计划截然不同的“补完计划”。

但无论是哪一边的“补完计划”，都必须建立在消灭使徒的前提上，所以他们能暂时互相合作；但当“补完计划”的决定性时刻最终来到时，冲突就不可避免了。Seele操纵情报欺骗战略自卫队，令他们向Nerv发动进攻，这一系列举动从表面桑看是发生在剧场版的25话“AIR”中。实际上在TV版第24话时，Seele直接将第17使徒送到了Nerv本部，似乎是打了碇元度和冬月一个措手不及，让两人一度十分紧张。究其真相，也是众说纷纭。有一种说法认为，根据Seele所说的“但愿初号机能成功”的台词，认为Seele的目的只是靠初号机来把渚熏干掉；但这样的话，碇元度和冬月所表现出来的慌张就显得相当不自然，而且这一段的紧迫感也就完全失去了意义。而且Seele的“补完计划”和碇元度的秘密计划一样，都不一定必须以歼灭全部使徒为前提。在这里Seele故意妨碍碇元度等人的作战并想用熏来引起第三次冲击（使徒与亚当接触），也是显而易见的举动。

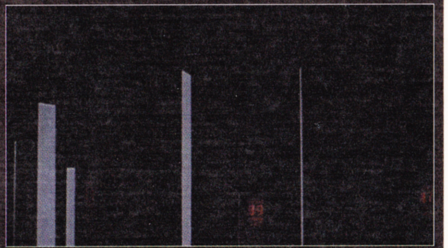
之前我们也说过，『EVA』的不少设定是不断修改后形成，所以可以从之后经过修正的录像带版中分析出答案（国内最早看到的盗版VCD就是这个版）。可以看到在二号机启动并进入最终教条（Terminal

Dogma）之前，追加了渚薰在屋外与Seele对话的一个场景。在这里Seele的成员将作为莉莉丝后裔的人类称为“虚伪的继承者”，却将作为亚当后裔的使徒称为“正统的继承者”。而当说明了渚薰的灵魂就是来自被抢救出来的亚当自己的灵魂之后，Seele说道：“所以，我们要把我们的愿望托付给你”。在这里，他们也说了，亚当再生后的肉体在“碇元度的手中”，也就是告诉了他，亚当被碇元度埋在了自己体内（准确地说，是右手掌里）。而在追加的另一场景——Seele内部会议的情节中，又有“即使自己赎罪，人也不会改变”这样一句台词；所以也可以设想以下，Seele的目的就是使用熏来引发第三次冲击。再加上在1999年发售的DVD第七卷（收录了TV版的最后两话和剧场版『Air/真心为你』）的包装内页所印的解说中，也有“依靠使徒Tabriss来人为引发第三次冲击的企图失败，Seele驱使战略自卫队进攻Nerv”的字样。这证明制作方认识到TV版的叙述不清对观众产生了某种误导，上文说过的那一观点就是其中的代表。

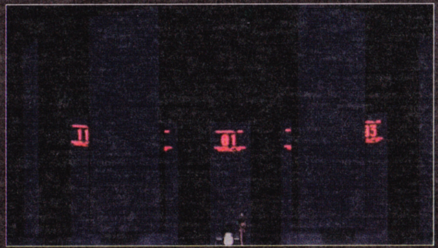
根据这样的理解，碇元度也的确有过这样的台词：“……老人们打算在预定步骤前先行开始啊，借助我们的手……”从这里看出，Seele的计划产生了变更（有观点认为，Seele直接将使徒送来，省却了等待使徒来袭的步骤）。结果正如我们所看到的那样，尽管Seele提醒过渚熏，但他仍然将最终教条中的莉莉丝认作了亚当。而得知人类

渚熏将“未来”让给了真治所代表的人类，自己选择了死亡。

Seele将使徒直接送进nerv。

Seell与碇元度决裂。

战略自卫队进攻nerv。

nerv成员被屠杀，一个不留。

被喷火器烧死的nerv女性成员。

这个将对方杀死后又补了几枪的战自队员身份曾引起相当讨论。

碇元度认为绫波丽尽在自己掌握中。

借莉莉丝获得“新生”的计划后，渚熏将“未来”让给了真治所代表的人类，自己选择了死亡。虽然渚熏自己放弃了发动第三次冲击的机会，但这里也必须考虑Seele靠渚熏引发第三次冲击的目的。因为在这之前，Seele和碇元度都在全力阻止使徒这方发动的第三次冲击，至少在这一点上两者的立场是相同的。而“人类补完计划”是这个作品在剧情层次上的核心线索，也是解释『EVA』外在剧情的第一步。在这里可以大致整理以下碇元度和基尔各自以“补完”为名进行的计划内容。

在『EVA』第二十一话中，以Nerv副司令冬月幸增的回忆形式，第一次揭露了从1999年冬月和元度堂相会，到2015年故事开始时的重要大事。其中要点如下：

1999年，“形而上生物学家”冬月幸增，与在京都大学就读的碇唯和六分仪元度相会。

2000年，“第二次冲击”在南极爆发，当时在南极的葛城调查队，除了葛城美里之外全部遇难。而元度他们因为在前一天动身回日本，所以幸免于难。

2001年，元度和唯的儿子碇真治出生。

2003年，受元度和唯的邀请，冬月加入了他们的“人工进化研究所”，当时赤木直子博士正在那里开发生物电脑，研究所里还在以亚当为模版，建造EVA零号机。

2004年，在初号机的启动试验中，唯被初号机吸收。元度从那以后就决心进行“人类补完计

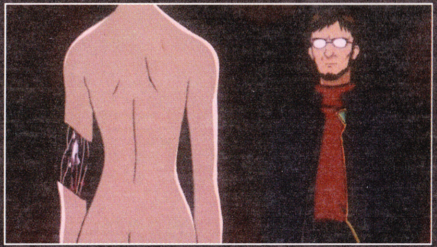
划”，他向自己背后的秘密组织Seele的领导基尔议长发起倡议，还向冬月述说了决心，并把真治寄养在朋友家。

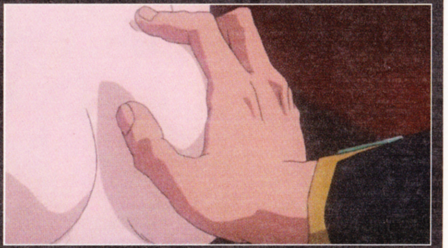
2005年，物流·京子·齐柏林（明日香的母亲）在二号机的接触试验中精神崩溃，自杀。

2010年，生物电脑MAGI完成，赤木直子掐死了初代绫波丽，自杀。之后，人类补完委员会（其实就是Seele）的调查机关Gehirn改头换面成了Nerv。

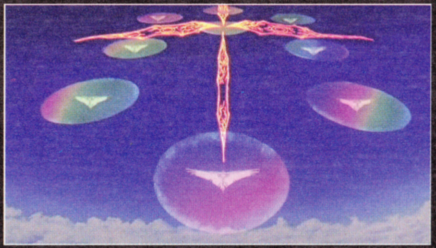
从以上的叙述中可以看出，无论是Nerv，还是作为其前身的Gehirn或人工进化研究所，背后都有着秘密组织Seele的影子，换句话说，基尔议长就是一切事件的幕后黑手。但是读者们应当注意的是，Seele一开始的目的并不是“人类补完计划”。这个计划是碇元度发起的，而唯的消失给了他决定性的影响。

至于碇元度心目中的“人类补完计划”的实质目的，便是把一切人类的灵魂集中起来，用人工的手段，使它们融合进化为一个单体生命（恐怕就是那个叫EVA初号机的东西），这本来是令人类得以永生的办法，大概一开始是由唯担任主要的推动者，在唯死后就由碇元度接手。在第26话“真心为你”中，我们可以看到，元度的心愿是想和被初号机吸收的唯的灵魂重逢，与她融合。在身为唯的复制体绫波丽遇到危险时，他会在一瞬间失去冷静，就是对唯的思念的一种反映吧。当然，最初只是在歼灭使徒这件事上协助元度的冬月也很清楚这

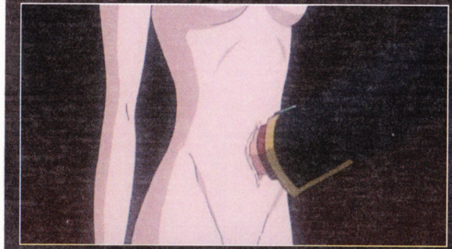

令人不快的一幕，ATfield无法维持形体

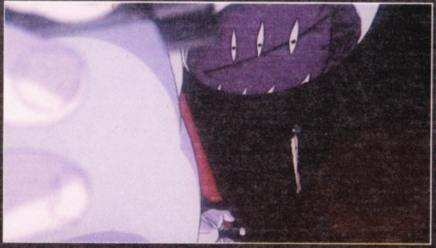

碇元度将亚当送入绫波丽（莉莉丝）体内

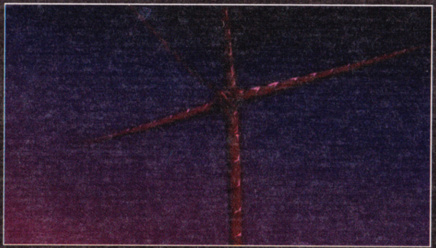

……………………

初号机被架在生命之树的十字架上。

初号机被隆基努斯之枪处刑。

绫波丽（莉莉丝）拒绝了碇元度，将决定权交给了碇真治

莉莉丝的肉体和灵魂结合。

初号机上的真治作为“神之子”到达了生命之树，获得生命之果和智慧之果后的真治，成为了神一般的存在。

一点，并全力帮助元度。因为冬月自己也喜欢唯，所以，在这样一个与唯重逢的计划上，他当然有协助的理由。

但是在向基尔议长发起倡议的时候，元度很自然地隐瞒了自己的本意，同时他还必须利用Seele的力量。他和Seele那复杂的利用与被利用关系由此开始。Seele心目中的“人类补完计划”和元度想要的表面上看来一致，实际上南辕北辙。Seele是想让闭塞的人类走上全新的道路；其第一步是自我赎罪（关于这点可以参看《EVA增刊2》中的故事解题）。也就是说，不是通过使徒，而是通过人类自己的手引发第三次冲击，使自己灭亡，这样，人类才能走上重生之路。

而“但愿初号机能够成功”的含义，则是Seele察知了碇元度的计划，宁可冒提前引发第三次冲击的危险（万一真治输给了渚薰），也要阻止碇元度行使“神的力量”，改变补完计划。基尔认为由人造的使徒渚薰引发第三次冲击，其意义等同于人类自行赎罪，所以就在本来的计划上增加了这一后备方案：为了防止使徒接近亚当，碇元度很可能会不等绫波丽完成，就用初号机提前进行补完；而假如渚薰成功引发第三次冲击（这需要一定时间的过程），碇元度也必须用初号机强行补完以与其对抗，即所谓“……老人们打算在预定步骤前先行开始啊，借助我们的手……”。

而无论以上哪一种结果，都避免了碇元度以自己的意志操纵补完的可能性，对于Seele来说都是有利

的。至于Seele和碇元度的补完计划的相同点与不同点分别如下：

Seele的补完计划分为两套方案，首先是“通过莉莉丝进行补完”，但进行这一仪式需要隆基努斯之枪。而碇元度在第22话利用好不容易找到的借口（消灭第16使徒），由零号机把隆基努斯之枪扔到了月球轨道上，使这一方案变为空谈。此时Seele启动了备用方案，利用莉莉丝的复制品——初号机和搭载S2机关的EVA量产型执行补完仪式。第25话“Air”中也有“如今我们失去了隆基诺斯之枪，无法通过莉莉丝进行补完。只能依靠莉莉丝的分身，但愿初号机能够成功。”这样的台词。结果，在仪式执行的过程中，真治的惨叫唤回了月球轨道上的隆基努斯之枪，而且莉莉丝（绫波丽）也因真治的呼唤而出现。最终，莉莉丝、初号机、量产型、以及隆基诺斯之枪这些Seele补完计划所需要的道具便统统凑齐了。

碇元度的补完计划在第26话“真心为你”中表现得很明显，也就是所谓“亚当和莉莉丝禁忌的融合”。碇元度将亚当埋入自己右手中，并计划通过绫波丽，将亚当送入莉莉丝体内。这一计划通过亚当和莉莉丝，将人类融合为一个类似使徒的单一生命体，成功回避了人类因第三次冲击而灭亡的局面。但是对于碇元度自己而言，实施这一计划的最大动机则是为了与被封入初号机的唯重逢。由于绫波丽的反抗，他的计划并未完全实现（虽然成功与唯重逢，但计划的关键并非掌握在自己手中，而是在真治意志引导下，最终违背了他的初衷）。

无论动机如何，将人类融合成单一生命体这一构想，与真治想要逃离他人的恐怖的心情，从根本上是相同的（剧情层次与内在精神层次的结点合）。考虑到这一计划在唯的消失事故之前就已立案，我们也只能说其实元度与真治一样，都是内心脆弱的人。实际上“补完”过程中碇唯、绫波丽和渚薰的话也证实了这一点。而Seele的计划也同样基于与他人的接触而受伤的自闭愿望，因此可以说，双方的计划在本质上都是相同的。当然，无论补完计划的内容本身，还是动画后半段的脚本，都曾经过多次修改，TV版播出的内容和录像带版修正后的内容也不甚相同。这也是引起相当多讨论的原因所在。

这样，在整个故事中，第三次冲击的形态就一共有五种可能——

第一，由使徒引发第三次冲击（人类灭亡）。

第二，将所有使徒消灭后，使亚当和莉莉丝融合，令人类“补完”（碇元度的计划。这样，全人类的灵魂都将在EVA初号机中融为一体，进化成为EVA的单体生物）。

第三，将所有使徒消灭后，以莉莉丝和隆基努斯之枪引发第三次冲击（Seele最初的计划。人类灭亡之后将再度重生）。

第四，将所有使徒消灭后，以EVA初号机引发第三次冲击（Seele失去隆基努斯之枪之后的计划。人类灭亡之后，将借着初号机再度重生）。

第五，以人造的使徒引发第三次冲击（在第二十四话中Seele想要做的。这样，通过让使徒和亚当接触，使人类灭亡，而后再度重生）。

实际上，第二和第四项计划是同时进行的。在第二项计划即将完成之前，真治作出的决定使这个计划产生了破绽。于是，通过第三次冲击使人类灵魂一体化的“补完计划（即第四计划）”并未成功。

EPISODE01

真治掐明日香脖子的理由

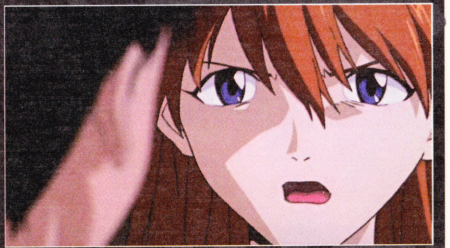
——“真恶心”这句台词有什么意思？
——绷带的意义是？

关于『EOE』最引人注意也是最让观众琢磨不清的情节之一，便是最后结尾时真治掐着明日香的脖子，而明日香则以一句“真恶心”（气持ち恶い）回应之。在对其进行分析前，可以先对这一场景的用意下一个结论：这是因为真治的“补完”并没有完成，所以他能感觉到的明日香的想法，在自己的心中有着反映。而问题的关键，则在于“补完”——

Seele和碇元度尽管都有着自己的计划，但是最后的阶段都是同样的：人类的灵魂融为一体。而真治在初号机里看到的画面，并不只是的虚幻体验，而且还融合着人们的灵魂。补完开始前曾有这样的一个似乎很突兀的画面：真治和明日香在美里家的餐厅里发生了争吵，然后真治第一次掐住了明日香的脖子。这不仅只是补完开始时真治自己的回忆体验，同样也是和他的心融合的明日香的回忆体验。

当真治可怜巴巴地向伏在桌上的明日香求救（“救救我”）时，明日香不仅冰冷地拒绝了他，还突然将他一把推倒。

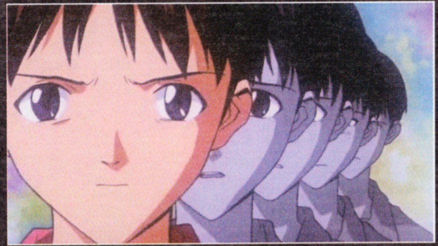
明日香（望着倒地的真治）：“真可悲”（哀れね）
真治（发作起来掀桌子砸板凳）：“救救我！不要杀我！”

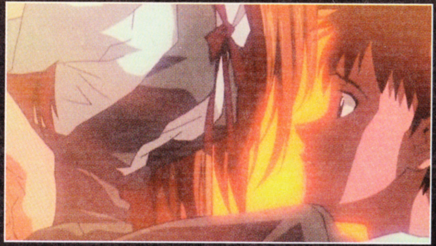
明日香：“什么都不明白，就离我远点！”

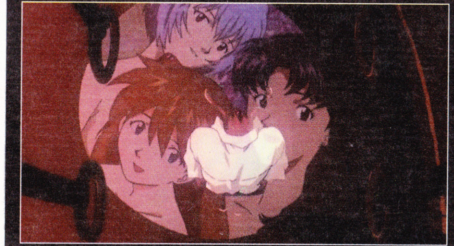

明日香（一脚踢在真治腿上）：“你以为你能了解我？白痴！”离我远点！”

真治：“明日香你什么都不说，什么都不告诉我，我怎么可能了解你？”

明日香：“你不是想看我这里（胸部）吗？想看你就说啊？我给你看个够！”

真治：“都在骗我！（说什么会对我温柔），实际上都是逢场作戏，只是暧昧的笑！”

（绫波丽的话外音）：“心里有什么话都说出来，只会对他人造成伤害。这样大家都不好受的。”

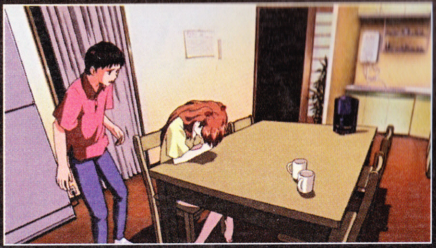

真治：“原来我只是自作多情……可能大家都不需要我吧。”

而此时明日香的回答却有着十分值得深究的细节处理。上映时和后来发行的剧场版的RenewDVD中，明日香说的是“不要”（いや）；而在同TV版一同发行的录像带版里，这里却没有了明日香的说话声，而是打出了白底黑字的“不要”。庵野监督的用意，很可能是表明这里明日香并没有拒绝，而只是真治这样理解而已。在“认为”明日香拒绝了自己的求助后，真治开始掐着明日香的脖子，说着“那就大家一起去死吧”，那首“来吧，甜蜜的死亡”响起，补完进行，真治和绫波丽开始心之对话；而地面上个体生命也无法维持现有的形态……

在这里从真治的想法出发来看，动机是因为他心中并不想被明日香所拒绝，所以才会在明日香以相当粗暴的方式对待自己后，才会用锁喉的方式封杀她的行动——此时他已经确信明日香不会抵抗，这也算是一种心的融合时所反映出来的明日香的想法。

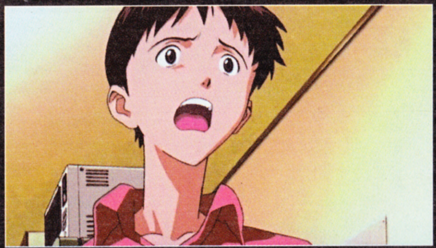
而从明日香的视角来看，她的那句“真可悲”不仅是在同情着因为杀死渚熏而内疚的真治，也是在同情着屡屡受挫精神崩溃的自己——无法和EVA同步，离家出走，信心恢复后再度惨败（对战量产机），她的痛苦与悲伤不亚于真治。所谓补完不过是心与心的接触，这样在补完开始时，明日香体会到了真治的心情而明日香的心情也在真治的心中有了反映——明日香解放了自己的绝对领域，也解放了一直没能表达出来的对真治的同情。这样的同病相怜，并非普通的有着“心之壁”的社会中人的交流方式，而是一种非正常的属于真治和明日香这种封闭内心的有缺陷的人的交流方式。只有这样他们才能了解到彼此层层保护下的内心世界。

原本ATfield“绝对领域”在故事的大半篇章中，只是一种纯粹的类似物理攻击防护罩的存在。到了第24话渚熏将绝对领域称作“心之壁”后，它从战斗中的防具转为作品内在层次上的关键（编者注：『EVA』的“内在”与“外表”请参看本书的“空白的容器”一文），作品的主题和方向也有了巨大的转变。从Seele和元度的“补完计划”来说，首先是“人类必将进化”，然后所要补完的是人类作为单一个体时那脆弱的绝对领域（相对单体生命的使徒，人类的ATfield实在微不足道）；即使人类团结起来抗敌，也改变不了个体脆弱的事实，更何况一旦人类在群体生活中，过强的绝对领域就会彼此伤害，反而会削弱力量。正如EVA的控制，就算是由适格者操纵也难免会有掣肘，但实际上还是EVA暴走（成为单体生命）时最为强大。对于人类来说，如何处理“绝对领域”是一个两难的选择：绝对领域维持了人的个体存在（一旦失去就会化为LCL），而绝对领域又会给彼此带来伤害。所谓的人类补完计划就是给这样的两难问题一个看似

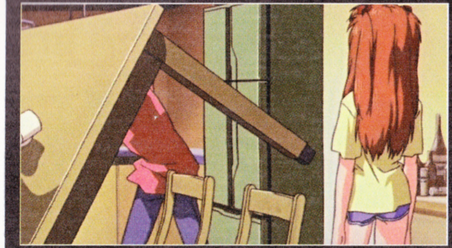

真治：“我能帮你吗，我一直都在你身边啊！”

明日香：“那就离我远点，什么都别做，你只会给我带来伤害。”

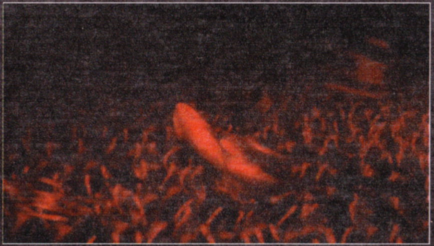

明日香：“说谎。其他人不也可以么，你只是害怕美里，害怕第一适格者（绫波丽），也害怕爸爸妈妈，就只能逃到我这里吧？！”

真治：“救救我好不好啊！”

明日香："别人根本不会真心喜欢你！你的世界里只有自己而已！你连连这样自己都不喜欢吧！"

真治："救救我……谁来救救苦恼的我……不要留下我一个！不要抛弃我！不要杀我！"

明日香："不要。"

真治："大家都不要我了……那么大家都一起去死好了……我在与不在都没什么区别了……所以大家都去死吧……如果我只能一人活着，那大家都去死吧！"

圆满的解决方法——将所有单独的个体融合到初号机里成为一个强大的单体生命——第18使徒。两边的分歧只是在于Seele要先让人类灭亡才能实现融合，而碇元度更希望跳过这血腥的一步以便能永远地与唯的灵魂永存。所以"人类补完计划"不仅是为了对抗使徒这样的不共戴天的生存敌人，也是为了避免人类相互之间的伤害。

然而这不正是封闭自我害怕伤害的真治所希望的世界吗？可真治却在补完过程中那XX的一幕中，出现了这样的问答——

绫波丽（莉莉丝）："这是你所希望的世界吗？"

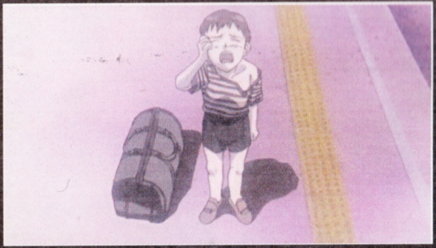
真治："不，我觉得不是这样的……"

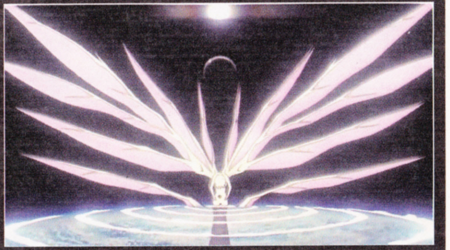
可见真治尽管向往着单体的人与人的存在，但同样想要有着他人存在的世界里生活，即使这样会再次面对他人的绝对领域，会再次体会到对它的恐惧——ATfield的全名"Absolute Terror Field"即为"绝对恐惧领域"，所指的就是人类在过近的接触时所感觉到的恐惧，正所谓"深不可测的人心"（编者注：正如我们所熟悉的那个心理测试，当车厢里陌生人坐得离自己太近时，人都会有不安和恐惧的感觉）。比起面对外敌（使徒）的恐惧，人与人之间的彼此恐惧更可怕。当国联军进攻Nerv时碇元度所说的"人类的敌人毕竟还是人类"，也就是这个意思，其

实碇元度自己和明日香一样，也是一个脆弱得不会处理人际关系的人，同样封闭了自己的内心在浑浑度日。

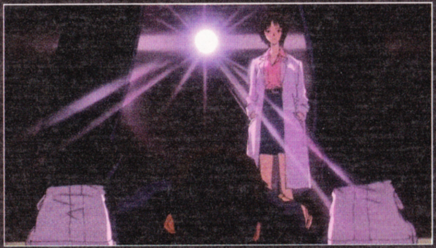
而明日香恢复精神驾驶二号机大战国联军时，曾喊道："我明白了，妈妈，绝对领域的真正意义！它在守护着我！"，这时因为她感觉到了母亲正从二号机里释放绝对领域保护着女儿，对于明日香来说，ATfield并不只会带来伤害，它也有着作为保护层的积极意义。她一直维系着顽强地以ATfield保护着自己的另一面，即使是最落魄的时候（对洞木光说过讨厌所有人并且最讨厌自己），她还坚信着可以躲在绝对领域后恢复自己。所以当软弱的真治最后选择了有绝对领域存在的世界拒绝补完时，明日香也用自己的方式表明了拒绝补完的选择。至于明日香在剧场版里第一次被真治掐住脖子时放弃了ATfield放弃了抵抗，也是表示将是否跟随莉莉丝的意志进行补完的选择交给真治一个人去决定。之后，真治选择了否定"补完"。

接下来要分析的就是另一个关键人物，同时也是剧场版里最悲惨的人物绫波丽在其中的作用。从补完计划发动的本身来说，第一使徒亚当作为使徒这一系的根源，企图通过使徒这一方来发动第三次冲击；而第二使徒莉莉丝则作为人类的母亲，希望通过人类来发动第三次冲击，拥有莉莉丝灵魂的绫波丽掌握着人类命运的决定权。所以元度才会

绫波丽（莉莉丝）："那么你为什么在这里？"真治："我可以留在这里吗？"

冬月："卡夫的房间打开了……世界新生和终止之门，终于打开了。"

绫波丽（莉莉丝）："世界充满了悲哀，包裹着空虚的人们，也埋没了孤独的人心。"

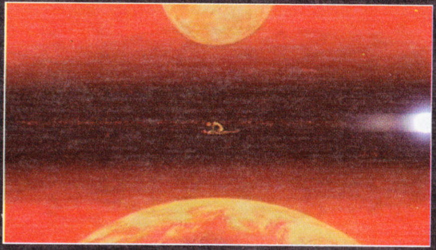

渚薰："在自己受伤前拒绝了世界（他人），只是看着吗？"

碇唯："害怕他人中那些看不见摸不着的东西吗？所以只能关闭自己的内心呢。"

"舒服吗？"

绫波丽（莉莉丝）："这是你所希望的世界吗？"

真治："不，我觉得不是这样的……"

极力想要控制绫波丽，企图将胎儿化的亚当送到她体内，这样就可以通过亚当和莉莉丝的融合，避免第三次冲击的"灭亡"，完成自己的补完计划（参见上文关于补完计划的各方实现方法）。元度本以为一无所有的绫波丽会绝对服从作为"亲人"的自己，结果她的背叛反抗使他功亏一篑。他忽略的时通过与真治等人的羁绊，绫波丽已经渐渐形成了作为个体的"自我意识"，不再是受他控制的人偶了……

第三次冲击开始。无数的绿色十字架覆盖着地面，象征人类灵魂的无数（可参看《EVA增刊2》的故事解题），由黑之月（莉莉丝之卵，GeoFront）所吞噬。而当真治拒绝补完时，十字架从地面上离开，莉莉丝的卵破裂，红色的粒子落回地面，"卡夫之门"关闭。完成使命的莉莉丝（绫波丽）的身体碎裂。

在"ONE MORE FINAL，I need you"的黑底白字提示后，展现在观众眼前的是恢复人类身体的真治与明日香，躺在红色的LCL海滨。在远处裂成两半的莉莉丝头颅的衬托下，一时间真治还能看到LCL之海上闪现出穿着校服的丽的身影；而回头过来，真治便开始掐着平静躺着的明日香的脖子。

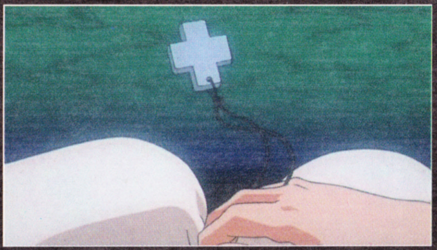
动机为何？经过上文的论述，也许在这里可以提出这样的观点了：真治所想要的并非补完后的世界——他根本没真的想变成那样。他所想要的不过只是被明日香所接受而已——是喜欢？是寻求安慰？寻求理解？寻求保护？总之此时真治的行为，是因补完开始时的场景作为的"因"所导致的"果"。被明日香粗暴的拒绝，让他任性地发泄式地选择开始补完（"那就大家一起去死吧"，可以理解成赌气式的话），然后到了半途他又反悔选择了拒绝（编者注：如果真是如此设定，可怜的莉莉丝/绫波丽就这么被玩死了，好不冤枉）。

至于真治为何会在这时掐住明日香的脖子，不妨从这个与之前想象中的美里家发生的场景对应起来——真治所认为的明日香的"接受自己"的证明，是她的"不反抗"的表现，所以此时也觉得只有通过这样的方式，才可以试探明日香对自己的态度。果然，明日香仍旧没有拒绝（之前的想象是灵魂融合所共有的回忆，对明日香来说这样的"体验"同样也是经历过的），而且也用手温柔地抚摸着真治的脸庞。这不就是真治所想要的结果吗？

然而真治却哭了出来——他所伤心的是放弃补完后，所想要的仍然不是那个可以心与心能直接交流的世界。一切已经不可重来，而他却发现与明日香的交流仍旧停留在原地——一方是同情所导致的不抵抗，一方是以粗暴侵犯为手段的心意表达——并非一个正常独立的"人"所应有的交流方式。在这里有个有趣的幕后故事。1997年夏天，真治的声优绪方惠美在接受电台采访时提起，当初在配这一幕时，NG了很

绫波丽（莉莉丝）："如果还想回到有他人存在的世界，心之壁会再度将人们分开，又要生活在对他人的恐惧中了。"

真治："无所谓了。"

真治："原来的世界里我只有厌恶，所以总想着能逃出来就好了。可是逃出来才发现也没那么好。因为我的不存在和他人的不存在是同样的。"

渚薰："再度让ATfield伤害自己和他人，这样也无所谓吗？"

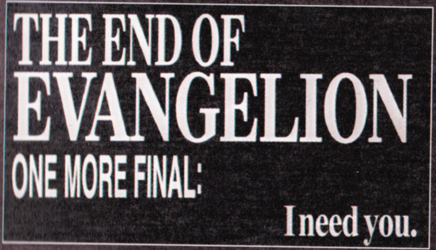
真治："无所谓。但是，在我心中的你们到底是什么？"

绫波丽："是希望。也许（之后）人们可以相互理解地（生活下去）。"

真治："可这些都是虚伪，都是我的一厢情愿和想当然而已，不可能一直这样（相互理解）的。总有一天我会被（他人）背叛，被（他人）抛弃。但我还想再度（和这样的他人）相会，因为那时我的感情……是真实的。"

"I need you！"

多次庵野监督都不满意，最后是由她亲自把明日香的声优宫村优子推倒在地并压在她身上，真正地流着泪配完了这一幕。就在此时，庵野监督发话了“该在这里哭的不是真治，而是我啊”（编者注：如果对照本书的“空白的容器”一文，就可以知道庵野的要求，也就是让绪方以庵野自己的心情来为真治配音。在这一幕里不仅是真治对于现实的世界和真实的自己心情的哭泣，也是庵野秀明对于那个无能的自己的哭泣。）

这也可以应征在本书“空白的容器”一文所提出的，在整个故事中作为主角的真治“完全没有成长”。

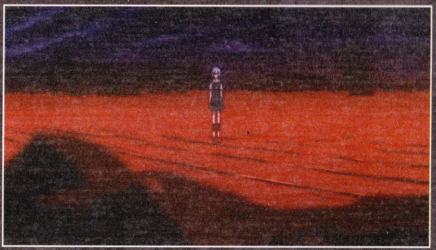
但即使这样，庵野秀明也没有把事情做绝，他仍然留下了一个“希望”——明日香左眼和右手的绷带，和TV版第一话中丽缠的绷带是一样的。而且，从一开始绷带就作为丽的一个标志性特征而存在，同时丽也有人类之母莉莉丝的灵魂；在这里，把绷带这个元素给了明日香，这不仅代表她和丽的联系，而且也暗示她会是新的人类之母。真治在掐明日香脖子之前所见到的绫波丽，是望着这个希望被转给明日香后的放心离去，正好与TV版第一话中真治刚来第三新东京市的时候，也看到了同样的穿着校服的丽的幻影呼应。那并不是第三个更不是第二个丽，而是莉莉丝唯一一次用自己的力量显现出来身体，来迎接真治。（编者注：应该说在制作第一话时庵野并没有考虑到这样的设定，剧场版会做如此安排，应该是迁就TV的结果，正好形成了一个前后照应）

如果进一步联系之前的伏笔（编者注：故事进入后半部分后，庵野心中的构想应当渐渐成形，所以可以勉强这样联系），绫波丽曾暗示过将“母亲”的希望留给明日香。丽的灵魂来自人类之母莉莉丝，身体来自真治的母亲碇唯；但她却没有作为人类生下孩子的可能性——真治看到丽拧抹布时说的“有妈妈的感觉”时她的脸红，以及第14话独白中的“不流血的女人”，都是证明所在。所以在TV版第22话中，明日香来例假时在卫生间抱怨“为什么女人就一定要受这种罪，我以后是绝对不会生小孩的！”，丽看到之后，会在电梯里对着沉默的明日香说如下的话——

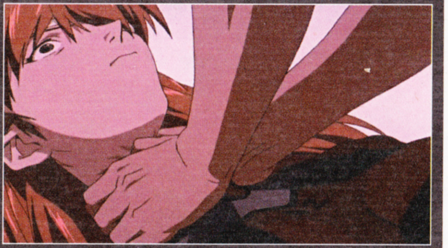
丽：“如果不能敞开心扉，EVA是没法动起来的。”

明日香（立即反驳）：“你是说那个人偶吗？”

之后在望着修好的二号机时，明日香也闷闷地说着“你时我的人偶，我叫你动就给我乖乖的照做”。这明显是对于丽的那句话的逆反心理。丽是想传递给明日香某种信息，但是她却无视丽的建议。所以一直到剧场版，明日香都没法好好驱动EVA，甚至出现了无法控制的局面。其实，在电梯里丽实际上她是给了明日香一个“成为母亲的可能

与TV第一话开始真治在街头看到的她呼应，真治又看到了穿着校服的莉莉丝（绫波丽）。

真治和曾体验过的那样，掐住明日香的脖子。

明日香同情地抚摸着真治的脸，却依然没有理解和接受他。

明白一切都没有改变的真治，哭了出来。

明日香："真恶心。"

性"的暗示，再加上剧场版最后的绷带，她是把自作为母亲的"象征"和"现实"都在这个故事的结尾托付给了明日香。

真治拒绝补完回归现实世界时，曾询问绫波丽和渚熏：

真治："……在我心中的你们到底是什么？"

绫波丽："是希望。也许（之后）人们可以相互理解地（生活下去）"（希望なのよ。人は互いに分かり合えるかもしれない、と言うことの）

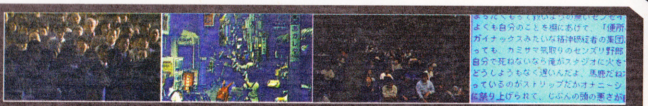
渚熏："是喜欢之类的（想法）吧"（好きだ、という言叶と共にね）

真治："可这些都是虚伪，都是我的一厢情愿和想当然而已，不可能一直这样（相互理解）的。总有一天我会被（他人）背叛，被（他人）抛弃。但我还想再度（和这样的他人）相会，因为那时我的感情……是真实的。"（だけどそれは见せかけなんだ。自分胜手な思いこみなんだ。祈りみたいなものなんだ。ずっと续くはず无いんだ。いつかは里切られるんだ。仆を见舍てるんだ。でも、仆はもう一度会いたいと思った。その时の气持ちは…本当だと思うから。）

所以最后一幕明日香的绷带，就是"希望"的一个象征。只是明日香接下来的举动，说明这样的"希望"并非"真正的希望"。因为只有同情并非真治想要的"被明日香所接受"——他崩溃般地哭了起来，而就在全剧即将终结前的一瞬间，在剧场内响起了明日香"新生"的第一个声音："真恶心。"（气持ち恶い）根据后来绪方惠美在一次电台采访里所说，这句台词原来剧本上是"我可不想被你杀掉！"（日本放送的"最后的EVA"特辑），庵野本想在这里抛开真治的处境，只想拿个冲击性强的台词恶心一下观众们。但后来宫村优子在看配音前的画面时随意抱怨了一句"真恶心"被庵野秀明听到，觉得更适于拿来"攻击"观众就修改成我们看到的那样了。而且也在呼应补完开始前的实拍画面里，影院中等待电影播放的观众镜头后出现的文字："舒服吗？"（气持ちいいの？）。因为补完开始后，真治沉浸在一种丧失自我的感觉中，是非常"快乐"的。现在的情况和那时的情况对比起来，无疑是鲜明的对照。而且，"真恶心"这句话，也是真治在初次出击时，泡在LCL里说的话；它可以说是在这个故事里，象征着向新世界迈步出去、展开新的故事的一句台词（编者注：同样，这里也是剧场版在对照TV版，未必是早就有的安排）。就像基尔最后说的"肇始与终结都在同一个地方"那样，《EVA》的结束，同时也是向新世界出发旅行的开始，更是新的故事的序章。

EPISODE01

葛城美里关于“地毯”台词的意义

——在美里家中掐脖子的场面为何描绘得相当真实?
——真治为什么说自己“对明日香做了过分的事”?
——美里临死前关于“地毯”的台词究竟有什么意义?
——Death篇中弦乐四重奏的场面，又有什么含义?

在解读『EVA』的过程中，可以这样认为：『EVA』中没有无意义的台词。而在『EOE』中也许有一个场景中的一句台词会被很多观众忽略：葛城美里将真治送入电梯后，身上的重伤渐渐让她不支倒地。望着汩汩流出的鲜血，美里呢喃着：

“真该照明日香所说，换上个地毯就好了。”（アスカの言うとおりカーペットに変えておきゃぁよかった）

对于这样的一位主要角色死去时的遗言，显然不可能是毫无意义。对其进行解读之前，可以先从补完的场景中碇真治、绫波丽和渚熏的台词开始。第三次冲击发动的情节中。加入了一段实写画面，就在实写部分结束前后，上面提到的几位角色（绫波丽＝莉莉丝）曾有这样的对话——

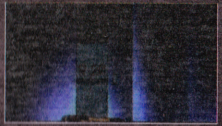
真治：“梦是什么呢？”
明日香：“梦？”
绫波丽：“对，梦。”
真治：“我不明白呢……我很不了解现实……”
绫波丽：“他人的现实和自己的现实混淆了吧，没法正确把握距离呢。”
真治：“我不知道幸福到底在哪里了……”
绫波丽：“只能在梦中找到幸福了呢……”

美里：“这是成人的吻，如果能回来就继续吧。”

重伤的美里留了下来，等待她的被炸成碎片的命运。

美里：“真该照明日香所说，换上个地毯就好了。”

真治：“梦是什么呢?”

真治：“所以这并不是现实，是没有任何人存在的世界。”
绫波丽：“对，是梦。”
真治：“所以这里我也不存在。”
绫波丽：“只是营造虚幻，来报复现实吧？”
真治：“不可以吗？”
绫波丽：“只是曲解了真实，在虚构中逃避吧？”
真治：“我连自己做个梦都不可以吗？”
绫波丽：“这不是梦，只是弥补现实中的挫折。”
真治：“那么我的梦在哪里？”
绫波丽：“现实的延续。”
真治：“我的现实又在哪里？”
绫波丽：“梦的终结。”

一段网上和来信对庵野与Gainax的攻击言论快速蒙太奇后，在LCL海中出现了真治与绫波丽（莉莉丝）结合的画面。上面丽对真治的回答与询问，除了是对是对逃避与他人接触、把自己封闭在壳中的真治的警醒和激励之外，也是作者想借此传达给观众的信息。很多观众都只是把这部名为『EVA』的动画简单地当作现实世界的替代品逃避其中，对此庵野表达出了他作为创作者的不满（编者注：可以参看《EVA增刊2》的访谈部分）。『EVA』所表现的内在涵义是庵野的真实情感——他尽管苦恼于现实，却也在提出问题让观众思考，『EVA』不应只是让人逃避现实的手段。如果只是为了找到现实中得不到的安慰而沉迷『EVA』，那样就和那个固执地拒绝现实的真治没有区别，也容易陷

明日香：“梦？”

绫波丽：“对，梦。”

真治：“我不明白呢……我很不了解现实……”

绫波丽：“他人的现实和自己的现实混淆了吧，没法正确把握距离呢。”（注：观众的画面是重叠的）

真治：“我不知道幸福到底在哪里了……”

林原惠、宫村优子和三石琴乃三位声优。

绫波丽：“只能在梦中找到幸福了呢……”

真治："所以这并不是现实，是没有任何人存在的世界。"

绫波丽："对，是梦。"

真治："所以这里我也不存在。"

绫波丽："只是营造虚幻，来报复现实吧？"

真治："不可以吗？"

绫波丽："只是曲解了真实，在虚构中逃避吧？"

真治："我连自己做个梦都不可以吗？"

入丧失自我的危机之中。庵野秀明在这部作品中追求的方向，就是从那种“逃避”的状态中脱身，进入有“他人”在的世界之中，并在与他人的“现实”的羁绊中，构成属于自己的真实——或是追求这种真实的过程。这也是为何安排由人气最高的角色绫波丽在这里用近乎说教的口气道出这一主题的缘由。（编者注：《EVA增刊2》中对庵野的动机和想法有不同的看法和见解）

之后的问题就是："梦"到底是什么？上文引用的对话正是因此而展开。真治提出了关于梦的疑问，然后借绫波丽的叙述，创作者将两种梦进行了区别：

其一，紧接现实，作为延续自现实的"真实"的"梦"。

其二，只是单纯地逃避现实的"梦"，是"虚伪"的"梦"。

不仅如此，绫波丽还说道第二种"梦"并不是梦，只要这个虚伪的梦还在继续，那么作为"现实"之延续的"真实"的"梦"就永远不会到来。

所以才会有了这样的对话——

绫波丽（莉莉丝）："这是你所希望的世界吗？

真治："不，我觉得不是这样的……"

绫波丽（莉莉丝）："如果还想回到有他人存在的世界，心之壁会再度将人们分开，又要生活在对他人的恐惧中了。"

真治："无所谓了。"

之后真治拒绝补完，离开了互相融合的身体，并对绫波丽说了一句"谢谢你"。然后：

渚薰："再度让ATfield伤害自己和他人，这样也无所谓吗？"

真治："无所谓。但是，在我心中的你们到底是什么？"

绫波丽："是希望。也许（之后）人们可以相互理解地（生活下去）"

最后真治否定拒绝了"补完"。灵魂分离的画面中，在真治心中出现的是渚熏和绫波丽的声音——

渚熏："现实是存在的，尽管我们未曾察觉所在。梦也是在现实之中。"

绫波丽："而真实就在你的心中。"

这两句台词是『EVA』的点睛之笔。所以，庵野秀明作为监督和创作者直接传出的"信息"其实是"以Otaku的身份对Otaku进行的批判"。这样说的话，《EVA》已经是脱离"Otaku动画"的范畴，而接近于"社会派动画"了。实际上，如果不把它看成电视剧、游戏那种纯粹的现实替代品的话，『EVA』和以宫崎骏的『风之谷』为代表的"社会派动画"之间，也许有一些共通之处。而且，庵野监督初次涉足动画业界参与创作的就是『风之谷』，师从宫崎骏。所以，庵野监督的意识领域，也不能说和宫崎骏的动画完全没有关

绫波丽："这不是梦，只是弥补现实中的挫折。"（注：观众的画面不再重叠）

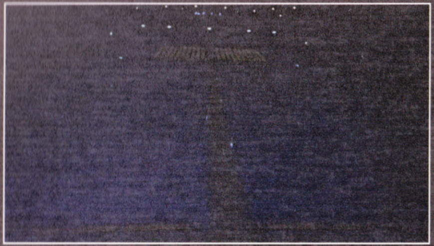
真治："那么我的梦在哪里？"

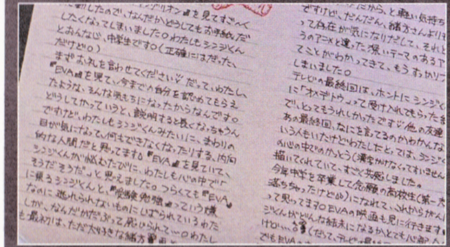
绫波丽："现实的延续。"

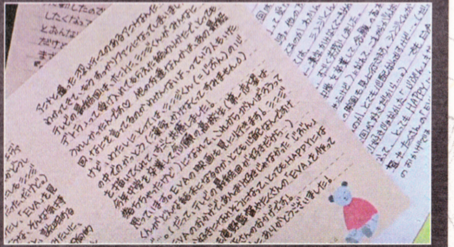
真治："我的现实又在哪里？"

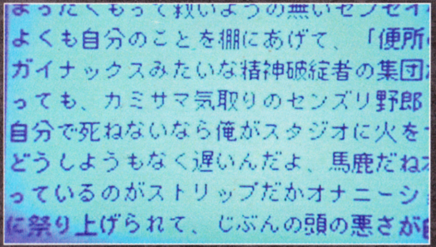
绫波丽："梦的终结。"

观众来信之一。

观众来信之二，讲述自己逃避现实的心路。

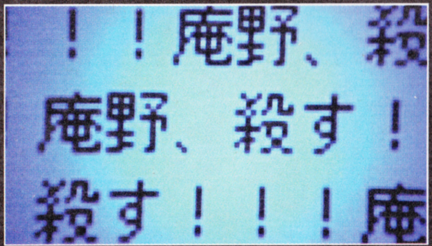
网上对庵野的攻击言论。

系。即使庵野监督自己，在《庵野秀明执念·福音战士》（太田出版、1996年）这本书收录的访谈中，在谈到宫崎监督时，也有"宫崎先生很厉害啊。以动画制作者而言，只能说是天才。无论是速度感、创意、技术，都是如此"这样的赞美。

但是，『EVA』和以宫崎骏动画为代表的"社会派"创作之间，在关键问题上有着巨大的原则性的分歧。而这正是『EVA』的特别之处。比如『风之谷』所描绘的是核战争后，在工业文明灭亡的地球上人类的新生存方式的一种可能性。另外，同样是宫崎监督的『幽灵公主』，所探讨的问题也是人类与自然共存的可能。这些作品所提出的问题的主体，不是"自我"而是"人类"。之所以称它们为"社会派"作品，是因为这些作品把"自我"这个符号置于"社会"之内；它们虽然打着"人类主义"的旗号，但究其本质，也无非是让里面角色去遵照社会上的"一般准则"行事罢了。从这个角度来看，这些作品宣扬的思想和极权主义是没有区别的（编者注：很多人认为宫崎骏的动画过于说教，也就是这个缘故）。而『EVA』描述的却是自闭的人打破自我、寻求与外界接触的过程。它并没有鼓吹压抑个人意志，让人去服从社会的价值观和准则。所以『EVA』中的人物并没有像其他的青春题材作品一样，去表现人物的成长，相反却在描写了真治等人的"拒绝成长"，同时也在公然地与传统价值观所要求的"社会需要的人才"对抗，甚至可以说毫无妥协和迁就之意。

这是『EVA』的魅力与独特之处，它的"离经叛道"自然招致许多"社会派"人士与力图引导人"从善"的教育主义者们的口诛笔伐。比如高达系列之父富野由悠季曾猛轰『EVA』：

"『EVA』里的少年不是拒绝了成长吗？这就是一种病态心理，大概制作者自己也没发觉吧。"（《朝日新闻》1998年3月2日），他所针对的是一年前同样在《朝日新闻》上的一篇访谈中庵野的一句话（1997年7月19日）："……我作出了这部乱七八糟的东西，而观众居然也全盘接受了，很让我吃惊呢，难道大家都有病吗？"——庵野认为观众的心理出了问题（编者注：可以参看之前提到的庵野在『EOE』中对沉迷动画的人们的批判），而富野则认为是庵野自己就有病（讽刺的是，『高达』本身就不是那种"社会派"动画）。实际上只是那些社会派和教育目的的"儿童文学"的旗手们对不容于社会规范的性格主张的排斥与抹煞，都是占社会主流的观念的独断专行以及对于非主流观念的扼杀。『EVA』所获得的成功，也证明在这种被主流舆论斥为"病态"的土壤中，才能生长出炫目的花朵（编者注：这里的说法值得商论）。而且一般的这类代表主流舆论的"社会派"作品或儿童文学

网上或邮件中的"庵野我要杀了你！"

抓狂的EVA迷在gainaxshop外涂鸦以发泄愤怒。

展板上被涂了大大的"死"字。

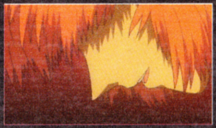

玻璃被愤怒的EVA迷涂上了"天诛"。

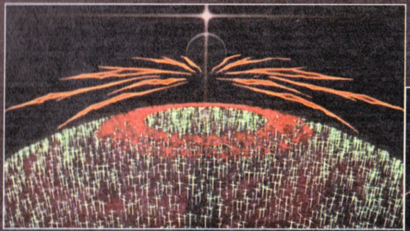
绫波丽："……这是失去ATfield也失去了自我形体的世界，分不清自我与他人界限的暧昧的世界，也是不知自己身处何处的脆弱的世界"

绫波丽："这是你所希望的世界吗？"

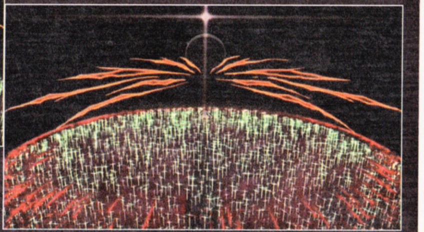
真治："谢谢你。"

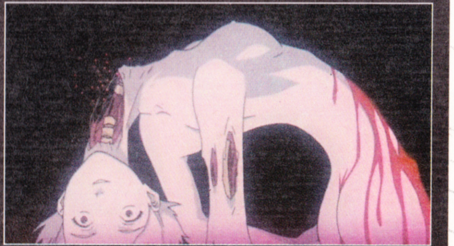
渚薰："现实是存在的，尽管我们未曾察觉所在。梦也是在现实之中。"

绫波丽："而真实就在你的心中。"

渚薰："那是因为自己的形象是由人的心（意识）创造出来的呢。"

绫波丽："然后得到的新的印象会让他的心和形象都因此改变。印象，还有想象力，逐渐创造出自己的未来。"

渚薰："但如果人自己不能靠自己的意志行动起来，什么都不会改变的。"

总喜欢在娱乐内容中加入教育意义，而在『EVA』中是由绝对作为"虚构"的角色绫波丽对"在虚构中逃避"这种行为发出了批判的"信息"，这是创作者的一个"矛盾"，而绝对不是"说教"。不仅如此，因为真治被她批判道"那并不是梦"，所以他实际上没有真正的"梦"，因此也就不会有"梦的终结"了。绫波的台词，用的是把论点隐藏在娱乐要素里的老套手段，但却表达了完全颠覆性的结果

明白到『EVA』的内在部分后，现在再来看葛城美里临死之前关于"地毯"的那句台词。首先在上一章里提到过真治掐明日香脖子的一幕中，有一个很醒目的咖啡倒在地板上的镜头。大概是明日香事后要求美里换张地毯，所以她才有那句话吧。而根据剧情理解，这一场景应当没有在现实中发生，而只是真治和明日香的灵魂接触的虚幻体验。而且真治后面还有一句很值得玩味的台词"我对明日香干了很过分的事情，而且又杀死了薰"。一般理解认为那"过分的事情"指的是他对明日香的裸体打飞机，但为何这件丑事能与杀死渚薰相提并论呢？也有观点认为那个掐脖子的场景是真实发生过的，过分的事情指的是掐明日香的脖子，这导致了明日香身受重伤送去急救，也就是『Air』开头的一幕。这样一来如果那是真实存在的，那样就会产生前后矛盾了。

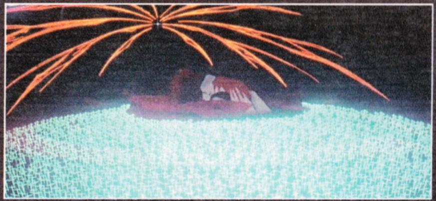
实际上，这件事的前后能在TV版中找到一些蛛丝马迹。第二十四话中的录象带版里追加了一个画面：当明日香从美里那里得知加持已经不在人世时，咖啡倒在地上流了一地。这就能解释为何美里会说"真该照明日香所说，在这里换个地毯就好了。"这样也可以重新证明美里家掐脖子的画面仍旧只是幻影。不过这几段画面，对比补完开始前公园里的沙堆等画面又显得过于鲜艳和真实，所以显然是监督有意在混淆观众对于电影中"真实场景"与"虚幻场景"的区分。问题是，为什么要这样安排？

可以联系补完开始后，真治和绫波丽（莉莉丝）的对话：

真治："我不明白呢……我很不了解现实……"

绫波丽："他人的现实和自己的现实混淆了吧，没法正确把握距离呢。"

所以这里可以理解为监督的一个极其大胆的伏笔。丽的这句话其实不是对真治说的，而是想要传达给观众的信息。先用各种乱七八糟的内容把观众弄晕，然后再来这样的一句以提醒观众：

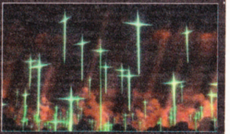

绫波丽："所以，用自己的力量唤回迷失的自我吧，那些因自我烦恼而失去的自我，还有因他人的言语所困惑而失去的自我。"

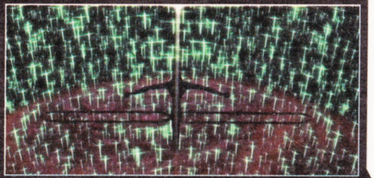

绫波丽："只要能用心回想起自己的模样，任何人都可以恢复原来的形体的。"

碇唯："不用担心，所有的生命形态都可以恢复的。心可以让人生存并活下去，只要能努力地想要活下去，到哪里都能找到乐土。所以只要生存下去就好，无论在哪里都可以找到幸福的呢。"

碇唯："……就算在地球、在月亮、在太阳上，任何地方（都可以找到幸福的），放心吧。"

真治："我还不确定是否可以到哪都能找到幸福，可我还会继续思考我活在世上以及生存下去的意义。为了让我能保持自我，我只能一再提醒自己注意那些理所应当的事情。"

冬月："人类像上帝（创造人类）那样创造了EVA，这就是你真正的目的吗。"

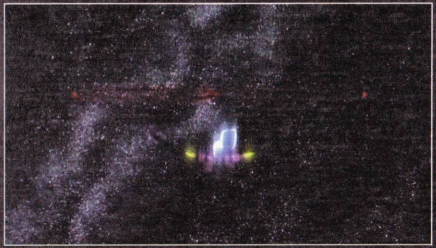

碇唯："就算50亿年后地球、月球和太阳都已湮灭，他还可以继续生存。如果人可以独自活下去的话……虽然会非常寂寞。"

碇唯："没错，人只能生活在地球上，但是EVA却可以和它（心）中的人的心在任何地方永存。"

冬月："是想将人的生存过的证明永远地流传下去吗。"

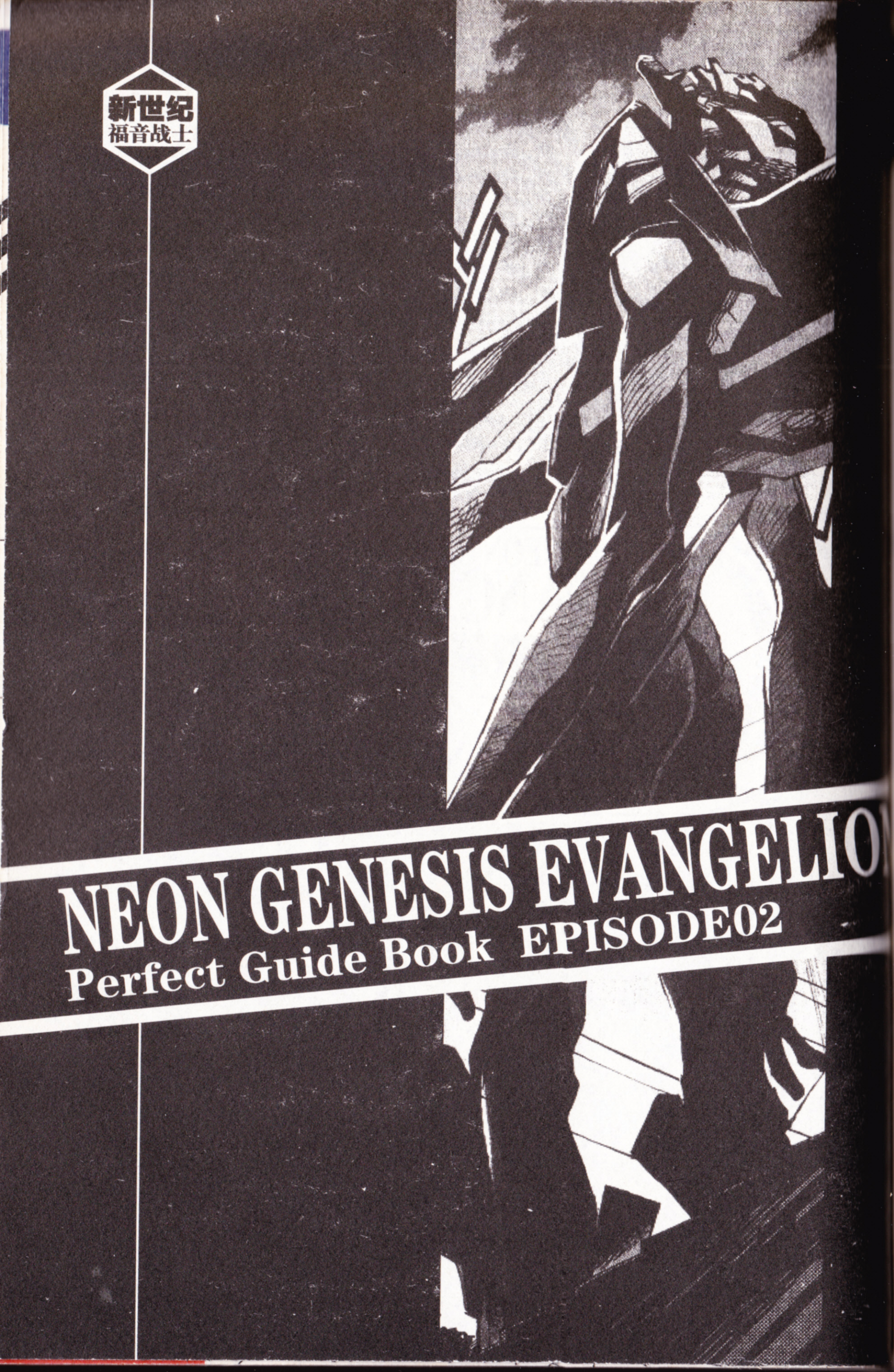
"这些都可能不是现实。"这已经超越一般的演出手法，而是一种动画汇总中少见的直接与受众的心理联系手法了（编者注：在《EVA增刊2》里提到过『EVA』的剧情结构是"元小说"，其特色是作者对所写下的内容的自我质疑，于是在故事情节的发展上刻意突出写作过程和手法，使得读者不时能从故事中跳出来重新审视文本的合理性。也有一种说法，是说作者在小说的叙述过程中，不断地打断故事情节的正常流动或者完整性，站出来告诉读者这是一篇小说，这是虚构的。与传统小说那种在叙事上竭力让读者进入故事的努力相反，"元小说"常在叙事时有意识地把叙事形式自身作为叙事对象，并故意地让读者意识到小说之作为"小说"的虚构性。）。此外剧场版『使徒新生』（Death）中，有真治等四人一起拉提琴的场面。值得注意的是在这一段里，除了真治被叫到了名字之外，其余三人都没有被叫过名字；这就说明监督要刻意隐藏他们的真实面貌。

也许『Death』并不只是作为"总集篇"，而是真治在补完时的"回忆"。至于那些以真治的角度不可能看到的镜头，也是说明此时记忆的融合。而在『Death』中重现的那些TV版的画面，也会加上一些新的台词比如，原十九话丽进行自杀攻击时，就加上了"这个世界毕竟不过是虚假的世界，一切都是梦一般虚幻的东西"一句（译者注：国内所有『Death』的中文字幕都没把这句翻出来）。如果把这句和剧场版里关于"梦"的对话联系起来，就不难看出，『Death』里的这些安排全部都是为之后剧情安排的伏笔。所以说，『Death』中的拉提琴场面，并不是"现实"或是"虚幻"的问题，而是通过混淆"现实"和"虚幻"的境界线，点出"梦"的一个伏笔。和"地毯"的台词一样，是『EVA』中特别的表现手法。

Evangelion Official Guide Book

NEON GENESIS EVANGELION
新世纪福音战士
SPECIAL

for Comic & Animation & etc.

EPISODE02

劇情解題·裏

空白的容器

『新世纪Evangelion』内涵彻底分析

『新世纪Evangelion』（以下简称『EVA』）是一部包含相当多"情报元素"的动画作品，相信正在阅读本书的读者朋友也会有同样的看法。日本国内至今仍有刊物刊登特辑对其进行分析评论，而从日本到中国，评论者们也都会从动画史、精神分析、时代论、现代思想和OTAKU文化等多种角度和切入点试图剖析『EVA』的本质。

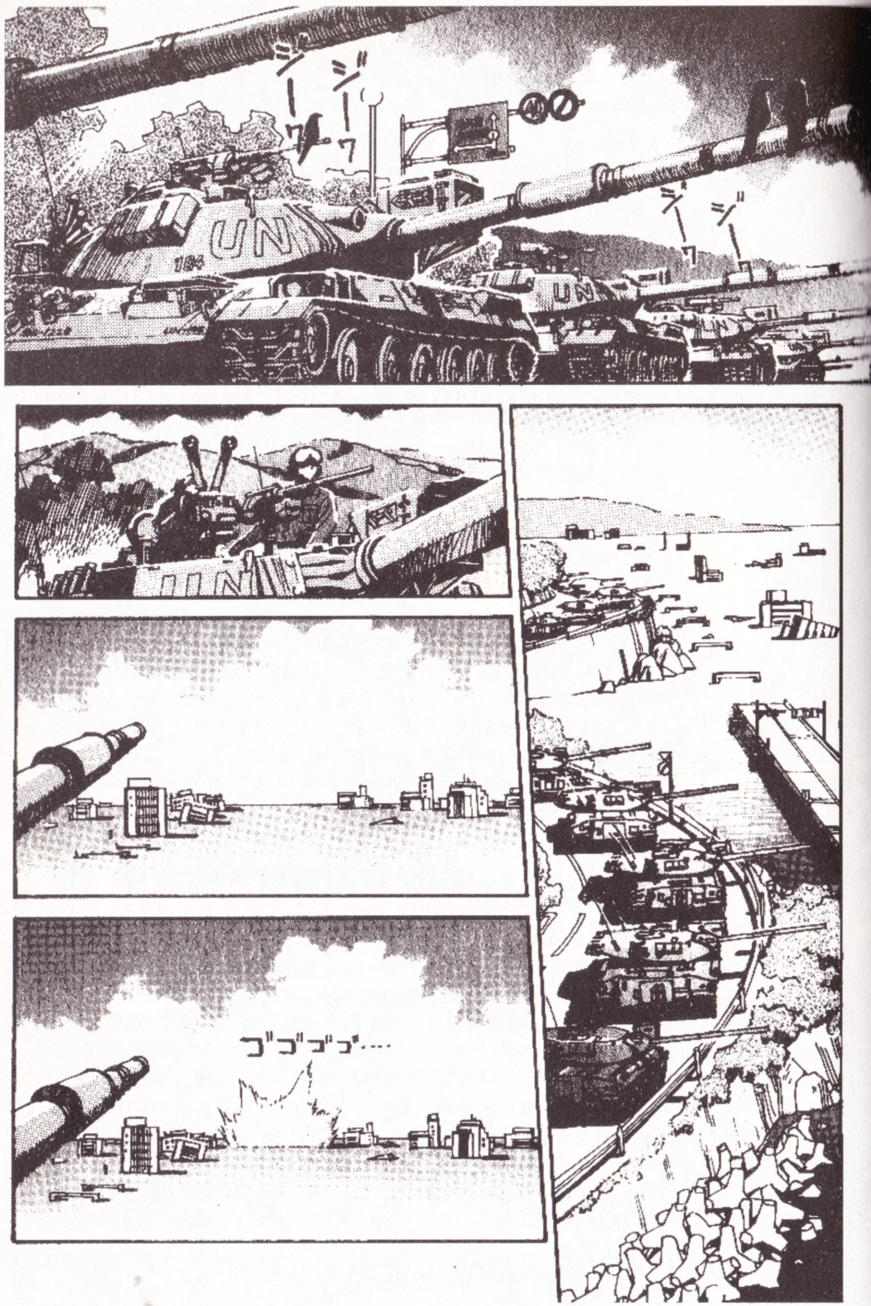
『EVA』自从开播到现在已经超过10年，然而有关这部作品的内涵与主题到底是什么，却始终没有形成统一的论点，各家的解释互不相让。除了如朝日新闻等一些非动画刊物上刊登的文艺评论家们的言论，许多深陷『EVA』世界的狂热Fans们也会因自己对故事的理解与对角色的喜爱程度，对『EVA』有着不同的解读。而网络上，各种有关『EVA』的主题解说、用语解谜、评论、为故事补充情节的小说、原创同人小说以及图片等更是多如牛毛。

为何关于一部作品会有如此多的观点？本文将试着深入到『EVA』的内核，以全新的位置展现『EVA』的真意。

新世纪福音战士的本质

『EVA』之所以会造成如此巨大的后续影响，原因之一是这部作品虽然不停的放出各种情报，但是故事里最重要的内核部分却一直没有详细的说明过。所以可以说『EVA』本身就是一部"允许"观众进行各种猜测的作品，这在动画中还是很少见的。

当然，这也可以说是制作方的用意所在，目前看来他们的计划获得了成功。相信喜爱『EVA』的人也都能感受到各种"考据"和挖掘。不仅是制作方确实想要表达的信息，许多很是牵强甚至无中生有的"密码"和"影射"都被评论者们拼命挖掘了出来。从那些各有来头的人物姓名到各章节的标题，与其他作品如特摄电影或动画，还有夸大的精神分析与遗传基因相关术语，各个领域都被好事者们犁了一遍。而且就在『EVA』风头正盛时，里面也被挖出了大量的性方面的暗示情报，从而遭受了许来自日本国内主流媒体和一些家长联合会之类社会团体的指责和批评。针对各个领域的分界点，甚至还有一些专门的学者提出了自己的见解。『EVA』的fans们则受各种评论和分析的影响，

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

逐渐形成了各个旗帜鲜明的论点。这些评论者们，成为了『EVA』狂热的推波助澜者。

其实，庵野秀明自己曾经　说过："当看到各种各样的人时，他们就好像变成了自己的镜子。只有了解别人（对自己的想法）才开始去了解自己，因为那样能得到更多他人的情报，而且情报会被看到的人毫无掩饰的再反射回去，不过每个人对其感兴趣的程度是不同的"

摘自庵野监督访谈录《スキゾ・エヴァンゲリオン》
（喜欢Evangelion）

『EVA』本身的目的，应该也就是集合了许多观众所会感兴趣去挖掘的情报信息，然后发展成膨大的讨论焦点，应该说制作方的这个策略获得了成功。

另一方面，『EVA』本身并没有受到各种民间解释的影响，原本涉及的充满"谜"的细节也没能详细地解释给Fans们。看过结局之后就会发现，整个作品并未维持其应有的整体性，或者说制作方并没有能保持剧情的前后一致。尽管相当多的观众都期待能在大结局时为一切作出说明和解释，但是许多基本的设定和悬念在剧情完结时仍然空悬着，而且细细分析起来，就能发现很多之前埋下的所谓"伏笔"以及悬念是前后矛盾而且漏洞百出的。

而其原因，庵野自己承认在开始制作『EVA』时，世界观和各种设定还没有确定下来，之后的剧情和设定是在边做边改创作出来的（可以参见动画基地《EVA增刊2》中设定变迁部分）——

"就像现场发挥的演唱会那样，那种情况下只好加了很多似乎能自圆其说的设定进去。"

"片子都已经做到一半了，关于所谓的'补完计划'，我们都没能对这个词下明确的定义。所谓人类的补完计划，到底要补完什么呢……"

摘自庵野监督在《animage》1996年7月号上的发言

而事先无计划到时发挥的结果，最后形成的『EVA』的故事，要在里面所集合的各种情报中归纳其核心无异于缘木求鱼，关键在于将这些情报和元素集合在一起的那双手，也就是『EVA』的灵魂人物庵野秀明，以及Gainax的制作者们——

"他们认为，世界上已经不会有什么纯原创故事了，但是只要抄得有技巧的话，也许可以创造出一部比一般的大杂烩更有意义的模仿之作。他们将一切的希望都赌在了这个卖点上。与其理想主义地钻牛角尖，追求所谓的原创性，还不如直接拿现成的比较现实。而且这样会更有趣的……再说他们本来就是以引用组合的身份而出道的嘛。"

摘自竹熊健太郎《スキゾ・エヴァンゲリオン》
（喜欢Evangelion）

"对于之前的先行者们，他们的冒险甚至有点有勇无谋的意味：将新形

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

态的表现技法和作品主题等素材自由的结合在一起，最终做出了华丽的成果。而且经由OTAKU文化的再创作，或者说是在对经典作品致敬的意图下，最后社会里形成了庞大的引用大杂烩。”

摘自永濑唯《studio Voice》1997年3月号

“一般来说，（对作品主题和内涵的）个人单独见解都起不到什么强大的作用。但是，如果超越了一定的量，就会和创作者的本意无关，最终形成一种过剩的能量。换句话说，即使只是浅薄的个人论点——其实对作品的评论就是这样，只要被众多的人所思考过，就会变的越来越有深意，看上去就好像这个意义一开始就存在于其中一样。但是由于大家的思想缺乏一贯性，所以从大家心中衍生的论点之间会有很多漏洞，但是退一步来说，为了让故事有发展，让大家有话可写，这样反而是有利的。要问为什么，想想看只要把其中几个论点的漏洞稍稍整理一下再硬拉出一些关系，不就可以再创作出很多故事或者言论了吗。所以『EVA』一直以来虽然拥有过剩的非官方情报，但却没有任何一个决定性的情报出现。”

摘自五十岚太郎《Evangelion Style》

综上可见，『EVA』的本质其实是——引用过去的名作的零散碎片，总结各种领域的知识，再加以华丽的重组并取得了成功的作品。如果说『EVA』里真的有什么可以算是原创的话，那应该就算是它是前所未有地第一部把排列组合玩的这么彻底的作品，其作者高深莫测的手段才是这部作品做独有的特性。

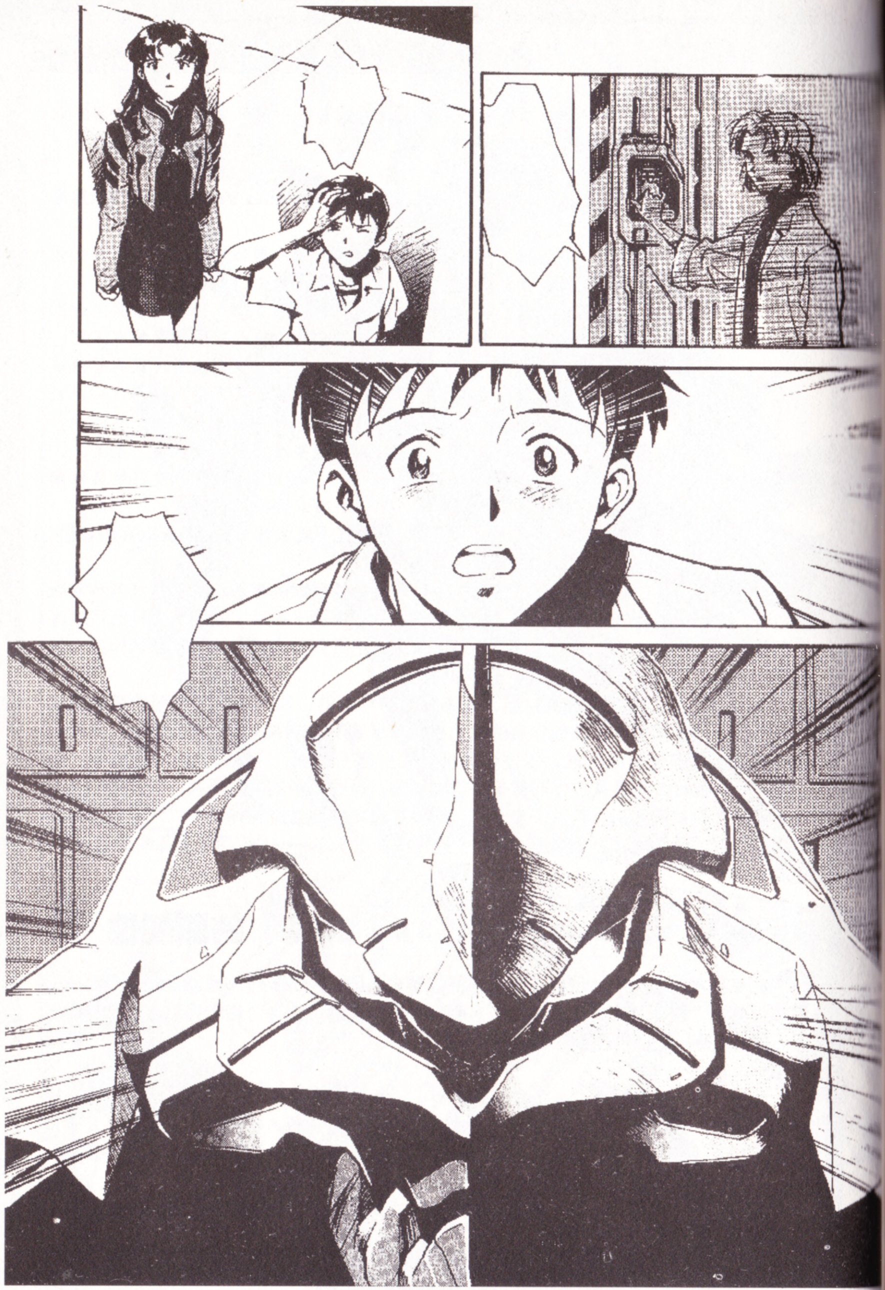
不过，事实上即使这样的论断，也不是无懈可击的，因为在庵野秀明的其他监督的作品中，也引用了不少其他作品的成功桥段。尽管不如EVA这样彻底和深入，只不过是浅尝辄止。但是对应起来，那些作品也没能引起『EVA』这样如此巨大的反响。而『EVA』之后的许多跟风之作同样无法望其项背。也许其中的差异所在，就是『EVA』与其他作品的本质区别。再进一步分析，同样是庵野秀明监督的作品中，只要能找出其中的不同点，那么就可以更接近『EVA』的内核本质所在——『EVA』真正的灵魂。

『EVA』的原创性

如果先将『EVA』的特征归为上述的各种观点的组合，反过来也就是说，『EVA』里缺少原创，缺少“属于作品自己的东西”。而有趣的是，当时庵野秀明自己就曾提出过『EVA』是一部缺少原创性的作品——

“人类本来没有所谓原创……如果像我这样平时只看些动画和漫画的话，有时候虽然脑海里会忽然浮现出一些灵感，但是这些灵感必然是来自平日中看过的什么别的作品的情节，只是之前被忘记现在又不经意的想起来了而已，总之一定是有原型的……想想就觉得很讨厌。”

摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

那么，他是用哪种方法来让《新世纪福音战士》看起来有像是一个全新的故事呢？

"我在过去四年里浑浑噩噩，一事无成。『EVA』可以说是那样的我的写照。那四年里我一直在逃避，觉得自己只是每天过完一天是一天。我不断地对着自己的内心说'不能逃避'，而『EVA』的创意可以说是因此而开始"……是为了把自己的心情表现在屏幕上，而构思出来的作品……我自己也知道这是很草率又任性而且很困难的事情。但是，这是我的目标……我并不知道结果，而且在我心中，这个故事并没有结束。真治，美里，丽最后会变成怎么样，会走到哪一步，这些事情我都不知道。因为我还不知道制作班底的心情会走向何处。我也觉得这样做很没有责任感。但是，既然我的作品追求的是前后一致，那么这些也都是合情合理的。即使别人说我的这个说法也只是借鉴来的也没关系，因为现在我只能背负着这个罪名按照我的理论做下去。因为我们的"原创"，只能存在于这部作品里……"

摘自 漫画第一卷

也就是说，庵野监督认为自己的做法"可以将自己的心情表现在屏幕上，使作品具有一致性，并且只有这部作品才能体现出其原创性"。关于他的言论，也有各种各样的记载。

"这个世界上只有自己的人生才是真正的原创……我们除了（叫做电视机的）魔法的小盒子以外就没有其他的话题。虽然很不甘心，但是没办法，因为我们认识到这点以后，才能够重新开始"

摘自《studio Voice》1996年10月号

"基本来说，『EVA』只是把我的人生映射在屏幕上而已，因为我活着，所以故事不会结束。"

摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）

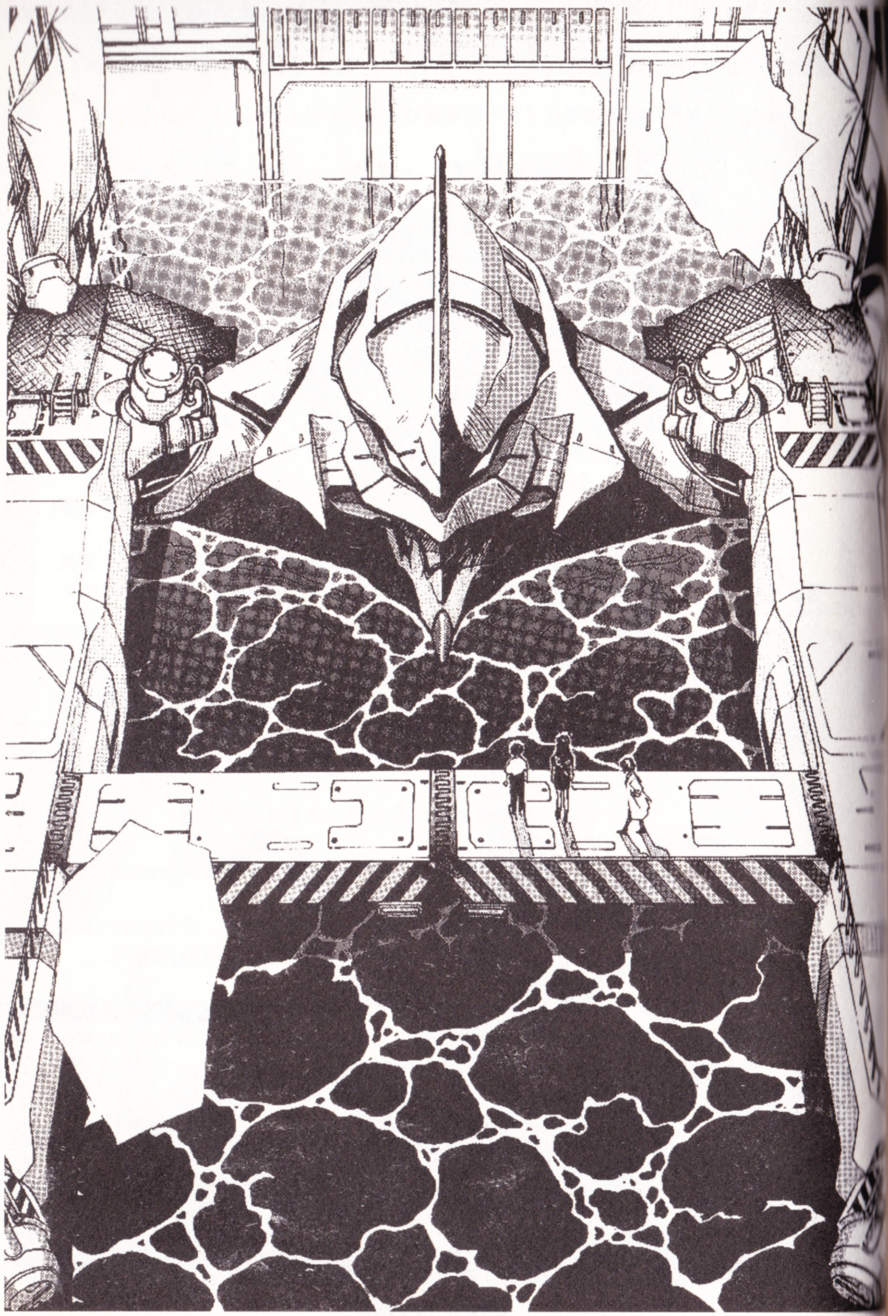
综上所述，『EVA』的本质，是庵野秀明自己人生经历的写照，这的确是作品中"独一无二"的"原创"了。如果结合『EVA』的剧情，我们不难发现的确是如此。

例1 登场人物的心理描写

首先从最容易理解的部分写起，那就是登场人物的性格描写。『EVA』之所以获得成功，对人物的性格和心理的细腻描写是最大的特色之一，而这也是Fans中比较有共识的一点。庵野秀明曾经这样说过——

"『EVA』里的角色全部都是由'我'这个人格构成的，虽然这是个合成的人格……"真治就像是现在的我"

摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

颇具讽刺意味的是，现实中观众们对『EVA』中人物的评价几乎是完全对立的。一方面，很多人认为登场人物能和现实中存在的人形成同步，随着故事的发展，在日本甚至有人为此产生了精神方面的问题。《SCIaS》月刊1997年5月2日号曾报道过一个真实的病例：一位女性患者在住院的时候拼命推荐精神科医生看『EVA』的录象带，声称只要医生看过后就能明白她的心理了。而就在国内，也会在网上的讨论中看到许多EVA迷谈到真治的性格与自己的相似之处。这一类观众对『EVA』的悬念谜题以及出处考据基本不会太关心，这也是他们的特征。

而与之相反，还有一部分人认为『EVA』里的人物没有丝毫的真实感。高达系列之父富野由悠季谈到『EVA』时曾这样说道：

> “看这部作品就好像在看对现实中的性（SEX）没有兴趣，又不能体会死亡的真实性的感性的人们的病历卡一样。”

摘自《别册宝岛-这部动画好厉害》

至于那些批评『EVA』的人，也会提到诸如“登场人物没有现实感”和“看了心理描写就没兴趣继续”之类的意见。一般动画作品中总的人物性格，很少会出现如此极端的两种评价。而这个现象刚好符合庵野监督自己的论调——作品中的原创等于他自己独一无二的人生。也就是说，和庵野监督性格相近的人，会对于真治的精神描写给予肯定。描写的越详细深入，越和其他动画的主角不一样（包括他的软弱和怯懦），就会让他们愈发地感觉，这个主角简直就是自己的写照。相反，性格和庵野不同的人，越看越觉得这些人物的性格塑造和心理描写没有真实感，无法认同。而『EVA』的人物形象还有非常重要的一点与其他动画截然相反——作为主角的真治完全没有“成长”。所以生活态度积极的观众，看到作品中对他的精神分析和描写越消息，就越觉得像是胡说八道。观众性格的不同，不只决定他们是否喜爱作品中的角色，更是直接决定了他们对『EVA』的理解角度。

比如在剧场版的最后，有真治掐住明日香脖子的一幕。在公映的时候，很多人都觉得很惊奇，认为这是一个匪夷所思的剧情发展走向——因为就在之前的情节里，他们的对话还是这样的：

> 渚熏：“再度让ATfield伤害自己和他人，这样也无所谓吗？”
> 真治：“可这些都是虚伪，都是我的一厢情愿和想当然而已，不可能一直这样（相互理解）的。总有一天我会被（他人）背叛，被（他人）抛弃。但我还想再度（和这样的他人）相会，因为那时我的感情……是真实的。”

如果是普通的动画作品，那么这样的对话发展下去，接下来一定是真治的性格会有所成长。这样的结局任何人都可以理解和接受。然而最终却推翻了之前的铺设，转化成掐住明日香的脖子而归为虚无。而同一个场景，在那些和真治同样性格（和庵野监督同样性格）的人看来，根本不需要解释，是完全正确的发展，真实而毫无做作。而在另外的许多人看来，这段情节实在是一头雾水不知所云，甚至会觉得这个场面是故弄玄虚以制造讨论。

而且如果仔细观察的话，『EVA』从开始到结束构造都很独特，就好像是为了自我满足而制作的完全的个人电影那样。

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

例2 毫无成长的主角

如上文所述，在普通的动画中，是不会出现碇真治这样的角色甚至主角的，因为他完全没有成长。这一点作为『EVA』的特点被很多人所提出过，但是其中大部分都是批评的意见。在此要着重点出的是，在故事的发展中，有很多在其他作品中促成人物性格向成熟转变的情节。如果真的想要真治“成长”的话，机会是很多的。但是故事却故意没往那个方向发展。这不能单纯地解释为『EVA』的作品理念，而是“庵野秀明自己的人生中的唯一原创要素”造就了这样的剧情发展方向。对比常人所理解的动画作品的思维定式——主角的成长，『EVA』更注重贯彻与体现监督的自我意识。而这种做法导致的直接结果就是，只要监督没有成长，每天都在烦恼中度过的话——事实上现实中的人也是不可能像故事里描写的那样，说成长就成长——真治的烦恼就会一直延续下去。对于很多人来说，对比世界观的悬念还是自己内心中的不安更为揪心。

例3 剧场版的情节发展

一般来说，一部TV版动画完结后推出的剧场版，之间的衔接总会出现一些问题。『EVA』也一样。比如在剧场版中，真治是以彻底的懦弱被动形象出现的，而且的确什么事情也没做成。据说原本制作方准备了一个真治能更加积极一点的剧本。但是因为现实中的庵野监督给人的感觉也不忒，所以最后还是把真治写成了一个任人摆布的怯懦少年。

『EVA』的创作理念成与败

所谓『EVA』的创作理念，至此已经清晰了起来——将世界上独一无二的原创，也就是自己的人生历程用胶片表现出来，这就是产生纯粹原创的唯一可能。根据这一理念，庵野监督制造了一个彻头彻尾表现自己内心的世界。而这一理念在带来成功的同时，也隐藏着许多不利的因素。

这样创作的好处在于，作品的精神描写带给观众独特的感觉，也是让人们体会到『EVA』和其他作品气氛完全不同。这样一来，某种意义上无可模仿的『EVA』使同样性格的人有可能产生异常的同步感应，这份影响力为『EVA』的辉煌成就贡献不小。

不仅如此，出于监督的个人爱好再加上对现实的时代背景的影射，作品在当时得到了许多高龄观众群的大力支持，不只是结合了当时的世纪末情结，作品中所流露出的70年代影视的气氛，而且还会让许多观众怀念起当年的特摄和超级机器人动画。

从剧情看来，故事从彻底剖析个人的内心世界开始，引入了“卡巴拉生命树”等各种宗教性的要素【注】，这一切使得原本就很流畅自然的剧情，又加上了值得反复考据的价值，这也是『EVA』之后众多跟风者没能注意到或是没能做到的一点。甚至可以这样说，『EVA』以剖析一个人的深层精神为主题，实际上是剖析了一代人的内心世界。

有得必有失，以这样的理念创造出来的『EVA』，也有着相当大的不利因素。首先当然就是性格不同的人群由于认为人物描写没有真实感，许多人看到一半就看不下去了。

还有一个问题，就是故事里其他的角色，他们是为了表现监督自己的内心烦恼而创

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

造出来，无论是谁深入分析本质，其实都同样是充满烦恼的人物而已。TV版25和26话对此表现得很明显，而在剧场版中，甚至连碇元度都成了一个只是由于恐惧才封闭了内心的人物。还有即使在重要的剧情中，很多人的行动都让观众无法理解，结果发展的很奇怪等问题。（剧场版里就十分突出。）

当大杂烩式的作品获得了灵魂

①所谓人和作品的同步

庵野监督说过『EVA』这部作品是他人生的影射，而反映自己人生正是其独特的创作理念，对此他发表过各种言论——

记者：“在那种严酷的市场情况下，庵野先生还是选择了制作新作这条道路，这是为什么呢？

庵野：“当然是为了我自己了（笑）一般来说想要做一个作品，大多是出自个人的意志，对此应该没什么好说的了吧？”

记者：“既然如此，为什么您还那么执着于原创这个字眼呢？”

庵野：“那一定是因为我想把自己存在的证据留在屏幕上吧。”

出自《Newtype》月刊1995年1月号《庵野秀明×贞本义行》

“虽然还没有制作完成，但是第1，2话可以说忠实的反映了我最近的心情，真的好像是我出现在屏幕上一样，我注意到的时候都觉得‘啊啊……真是太棒了’……我想这部作品应该会比《蓝宝石之谜》更让人着迷才对，因为这种感觉的作品，我这应该是第一个吧。”

出自《Newtype》月刊1995年4月号《EVA制作开始访谈》

接下来用作品中与现实的对比，来说明『EVA』与其他动画区别开来的特性，其实反映的是创作者自己的内心世界，这样分析下去，就会慢慢发觉作品世界观中独特的表现方法和宗教性的成分，的确就是与庵野监督的内心几乎一致。

例 1

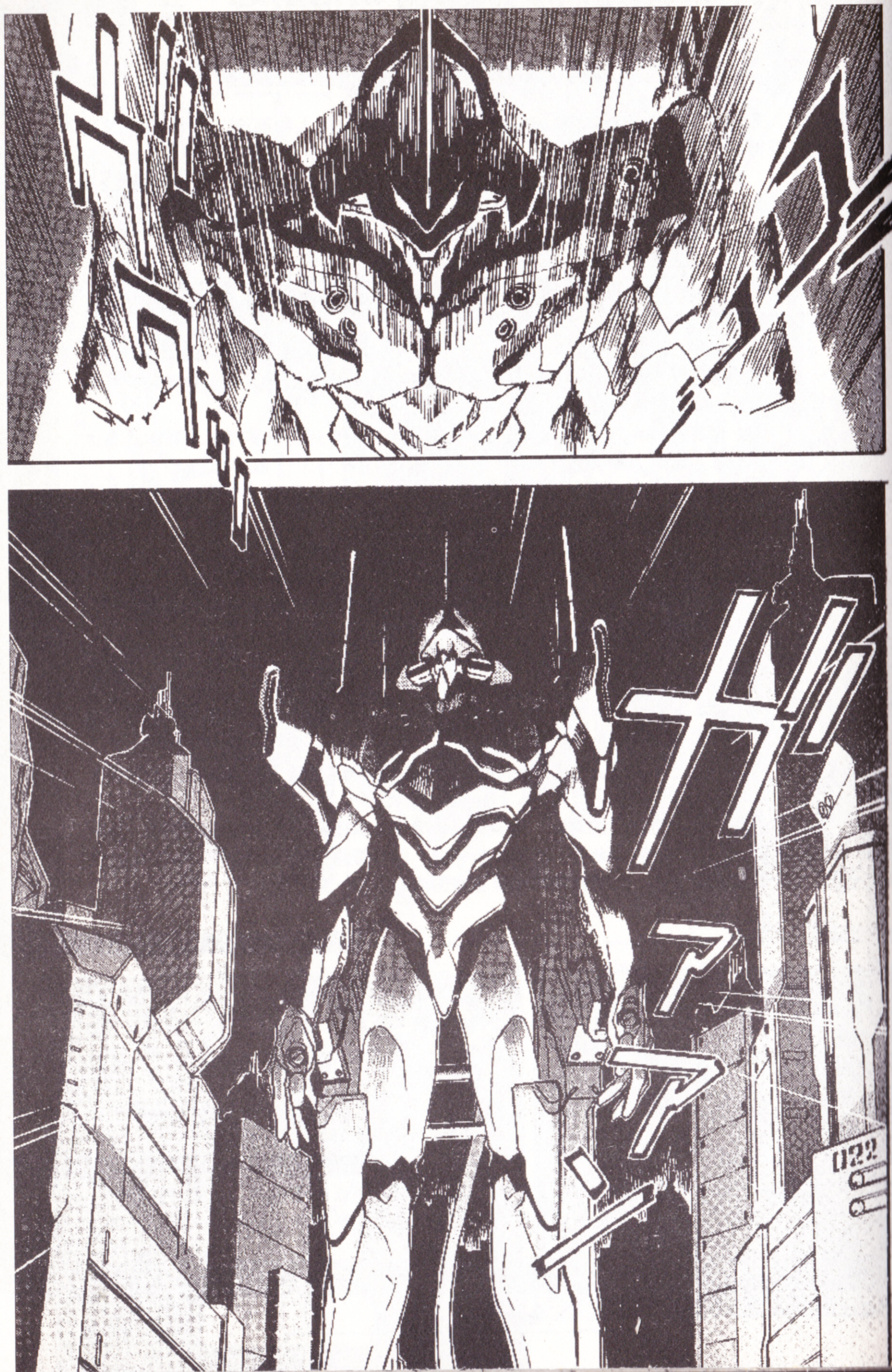
动画——真治：“不能逃！”、“反正我活着也没有任何意义。”

现实——庵野监督：“我在过去四年里浑浑噩噩，一事无成。『EVA』可以说是那样的我的写照。那四年里我一直在逃避，觉得自己只是每天过完一天是一天。我不断地对着自己的内心说‘不能逃避’，而『EVA』的创意可以说是因此而开始”

摘自漫画第一卷

例 2

动画——剧场版中，真治将自己堆成的砂子金字塔破坏，之后的结局更是将原先所创造的一切，彻底毁灭掉，包括故事中的全人类。

● 『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

现实——庵野监督："完美的结局总是让我觉得无聊，我从小就是这样。比如把胶泥啊，玩具啊，还有模型什么的……总之就是认真的做好，全做完以后一定要用火烧掉我才开心。"

摘自《animage》1996年7月号

例.3

动画——明日香"你只是在撒娇"（针对真治在EVA中的母体回归）
现实——庵野监督："我想村上龙应该和我一样是一无所有的人。不愿意对妈妈撒娇，也不愿意对女人撒娇……一定也很抗拒在女人胸前哭吧"

摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）

例4

动画——SEELE："封闭的人类"
现实——由庵野监督提出的"封闭的动画界"的观点，以及针对"被传统动画观念所束缚的FANS们"展开的各种各样的批评。

编者注：可以参看《EVA增刊2》

其他方面也有很多暗示，虽然不能一一指出，不过AT FIELD、心灵的补完、同步率等关键字，都和制作者的内心世界有着紧密的关联。上文也提到过，无论是登场人物的设定，还是引发各种争论的故事情节，一切都是和监督的精神状态产生同步而衍生的产物。

因此，登场人物的精神构造全部都是监督自己的分身。他更愿意表现一个逃避战斗的懦弱少年，而不是去创造一个少年英雄的传奇故事。

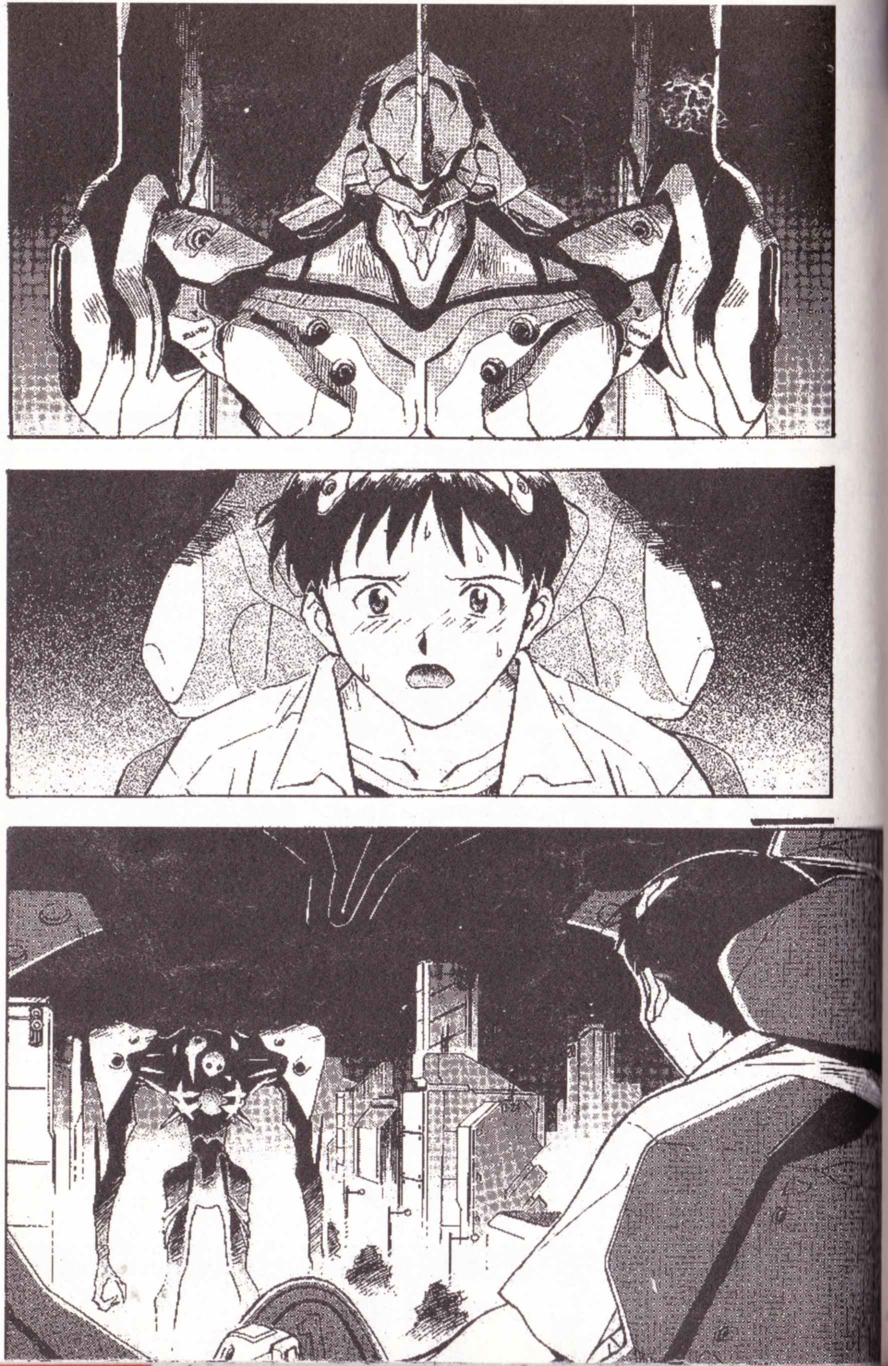
『EVA』的主角——碇真治无论做什么都无法脱离重重的烦恼。而SEELE、碇元度也在期盼人的心灵补完。

而人和人之间不可见的隔阂，那片"恐怖的领域"，则成为了AT FIELD。

②因为"一无所有"，才会害怕

到这里，如果能够感受到创作者和『EVA』的作品世界的同步率已经高到某个程度的话，那么也就可以理解，前面提到的『EVA』特征的一部分，例如数量庞大的引用借鉴，用别人的题材再组合之类的行为等等，并不单纯是为了更卖座而故意安排的。可以这样说，EVA中之所以会积蓄如此数量的情报，正是由于庵野秀明的不安和缺乏自信所引起，这样的安排也是和为了填补他的内心空虚——『EVA』有着两个特性：影射现实的人物内心刻画，以及大量的信息引用、素材重组。这两个特性（前者代表创作者的个性，后者代表商业性）并非平级设定，而是创作者的个人表现引发出了『EVA』在商业上的成功。

动画——真治："我一无所有"、"我没有任何值得骄傲的地方"、"我没有自信！"

现实——庵野监督："我希望大家能更明确的意识到，其实我们是一无所有的……"、"我认为……是和我一样一无所有的人。"

摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）

庵野秀明一直认为自己是"一无所有"，而且反复提到"我们本来就没有原创"。从表面上看，他不过是一个不甘心被他人指责抄袭的作家，在这一问题上耿耿于怀。而实际上却正好相反，庵野的想法很可能是这样——对自己的一无所有忧心忡忡，所以希望别人给予认同，想要获得别人的关注。真治在剧中的台词，正是监督本身自卑的写照，也是观众们该注意到的地方。

而正因为庵野秀明在作品中加入了如此自我的要素，所以在成本超过预算以及收视率问题上，为了商业性的考虑就必须更多地在『EVA』中服务观众。不仅如此，为了弥补他的"一无所有"所带来的自卑的空虚，只能采用数量庞大的引用与复制，将其他作品的种种元素安排在『EVA』的各个方面，从表现手法到剧情的发展都是如此。所以，众多的考据狂们才能乐此不疲地在其中找到各种各样的"原出处"。

③当"复制品"获得了灵魂时

到底什么才是『EVA』最本质的有别于其他作品的内核所在？也许之前引用的一些评论家的说法，都没能触及它的最深处。『EVA』是这样的一部作品：它并非是简单的抄袭和复制，更不是为了商业炒作而安排了众多可供考据的引用与组合而成的大杂烩。『EVA』作为一个故事，正如里面的"复制品"——EVA一般，是拥有属于自己的"灵魂"的。其创作动机是监督想要在屏幕上展现自己的内心，而其中隐含的主题正是真治的呐喊——一无所有，害怕被别人所遗弃。

自卑而担忧的庵野秀明，以及他的分身碇真治，在故事的最后作出了选择。在第26话中，先是出现了一片什么都没有的空间，那里让真治不安。接下来出现了作为地面的"不自由的制约"，由此产生的种种限制反而使真治安心了。

限制越来越多，束缚越来越强，反而可以减轻不安的感觉。换到『EVA』中，也就是剧情中的引用越多，就会进一步限制监督可以自由发挥和原创的余地，这样反而会让他更有安全感。就越让制作人有安全感。而自由的，原创的部分也就越来越少。最终就会让『EVA』呈现出一种"似曾相识"的气氛——总能让人挖掘出这里是出自某某作品之类。

如果是这样的一部作品——为了填补自卑的心虚，就东拼西凑将各种元素组合到一起的复制品，通常而言如果不是那种拿来搞笑的Kuso作（编者注：比如什么"反斗神鹰"、"馒头引发的血案"之类），得到的评价往往就是抄袭或者炒冷饭之类的批评。但是『EVA』是不一样的。剧中的角色赤木律子曾说过，EVA并不只是单纯的亚当的复制品，它其中有着人的"灵魂"，不妨联系到庵野秀明曾经说过的那句话——

"这个世界上只有自己的人生才是真正的原创……除此之外就算说其他的都是抄袭别人的我也不能否定。"

摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

这是他所断言的真正的独一无二的“原创”。也就是说，他在以将自己内心世界忠实的“影射在作品中”的方法，来获得这世界上唯一的“原创”。同时庵野秀明将自己曾经以逃避的态度来虚度的四年光阴的种种心态——或者说是他自己的精神问题，任性地通过动画这一载体，展现到所有观众的眼前以获得宣泄表达。

于是，才有了『EVA』这样一部作品。并且在它诞生之前，监督庵野秀明就清楚地知道，这部作品将会引发观众的狂热——

> 美里：“可以真正为你着想，真正理解你的就只有你自己。”
> 丽：“所以，请珍惜自己。”

摘自TV版最终话

从某种意义上来说，如今的“创作”已经几乎不存在了，因为各种各样的题材都已经有过先例，而借鉴和模仿随处可见，如果单单追求原创，已经失去了意义所在。而庵野秀明在创作『EVA』时，却在“拿来主义”已经成为惯例的氛围中极度展现出“自我的存在”。而正因为『EVA』是独一无二的只属于他自己的原创，所以在已经发展了数十年的日本动画中，创出了自己的一片天地。而这便是『EVA』作为一部“作品”（不仅仅是一部二次元的动画）最大的存在意义。而就算后世的评论者们批评它不过是一部自我满足的作品，但庵野秀明仍然在TV版和剧场版中贯彻了自己的创作理念。

这正是『EVA』有别于那些似乎想要打出属于自己的“特色”或是“原创”的作品的决定性的差异所在——『EVA』是彻底连接监督精神世界的作品。

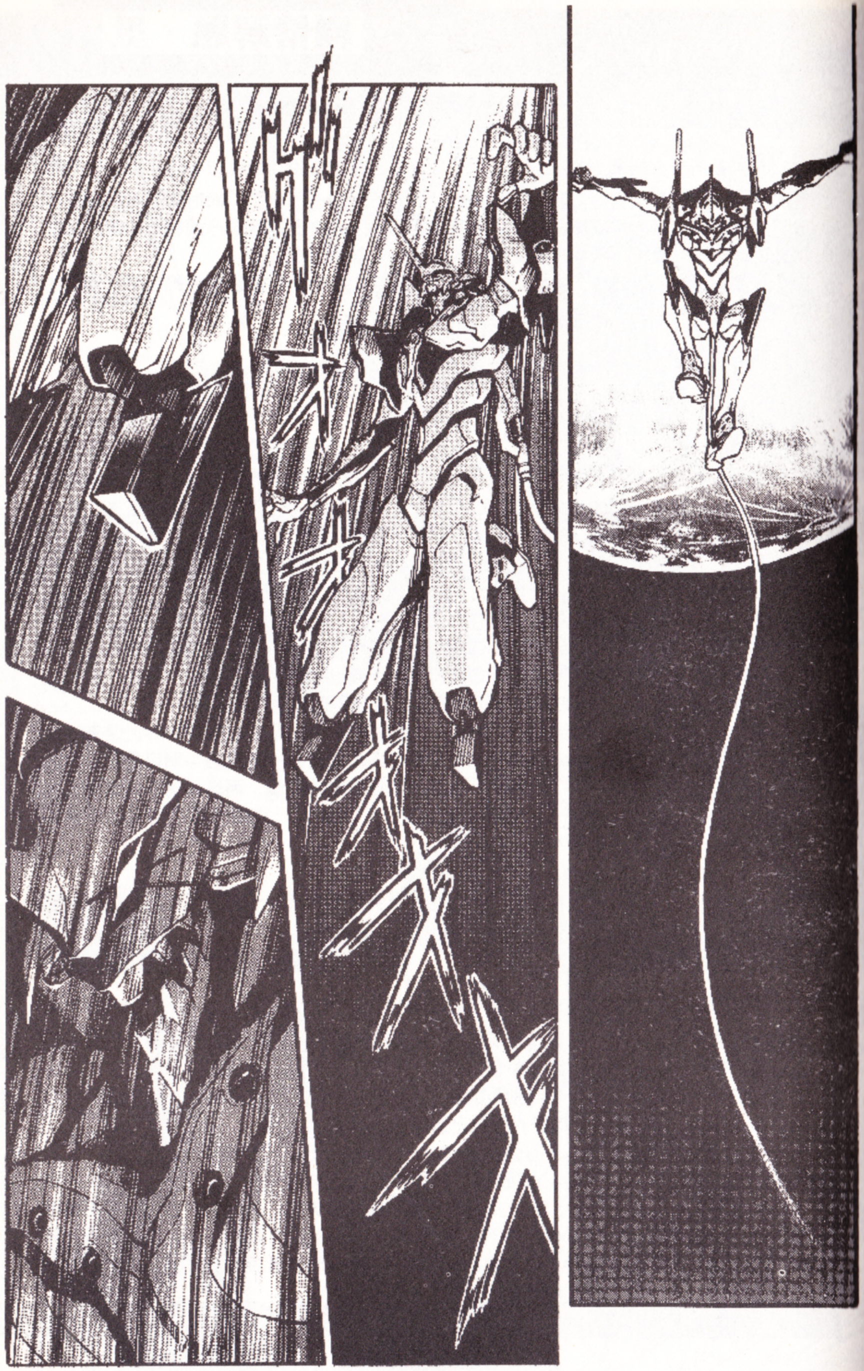
在TV版的结局里，真治感动地说道：“原来我是可以留在这里的”后，迎来的是恭喜军团的鼓掌；而真治的声优绪方惠美谈到在剧场版最后一幕真治与明日香的戏的配音时，庵野秀明曾对她说，“很抱歉，这里不要以真治的感情，而是揣测我的感情来配音好吗？”当时绪方大吃一惊，反问庵野秀明：“那么这个剧情体现了您怎样的感情呢？您对这个场面怎么看的？”

> 庵野秀明期待她以这样的感觉为真治配音——“人第一次可以亲自掌握自己的瞬间”

摘自《Evangelion Forever》

所以在那些数量庞大的引用元素、模仿组合以及心理描写的外表之下，『EVA』的核心内涵其实是那个觉得自己“浑浑噩噩，一事无成”的庵野秀明监督，因为迷失了自己的生存意义，而从不安与困惑中创作出来的自我世界。这是他所能“掌握”的“名为自我的原创”，是为了可以获得别人的肯定，为了能听到别人的恭喜，而创作出来的作品。在『EVA』中，蕴涵着庵野秀明自己的悲伤与呼喊。

这也正是真治的苦恼、监督的苦恼、一部独一无二的原创的创作理念，以及『EVA』这个作品之所以会出现于这个世界上的的核心所在。于是，这样的一部『EVA』不是单纯的拷贝品，而是真正的拥有了自己的灵魂。而与之对应的是在剧情中埋下的一个重要设定——EVA的制作，是从外部获得的材料（亚当或者莉莉丝）为基础，再由制作者（碇唯）自己的灵魂融入其中后达到同步才能完成。『EVA』这部作品

●『新世纪EVANGELION』内涵彻底分析

最本质的理论、创作的意义以及创作的过程，完全以象征性的手法体现在了这一设定中。

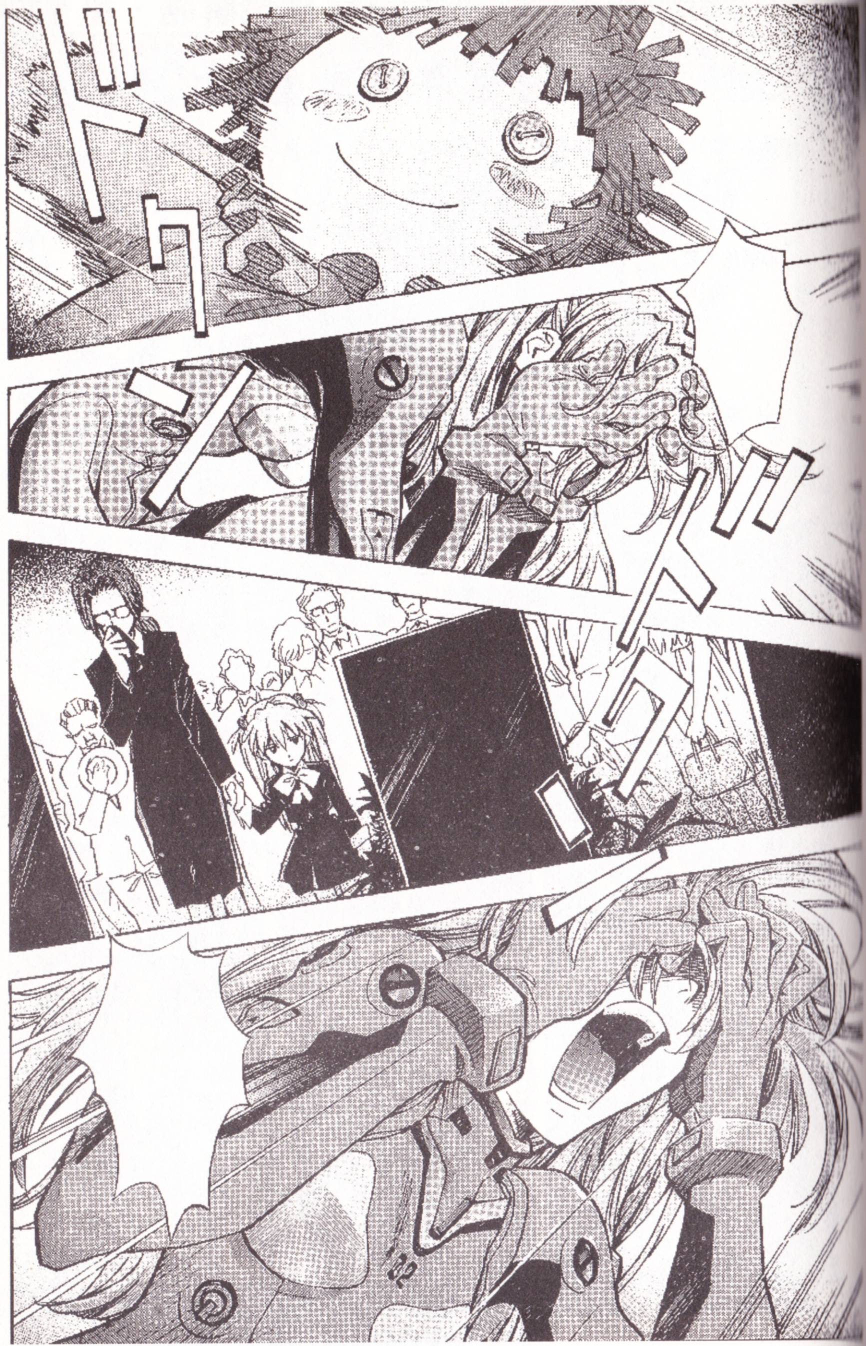
在本文的最后，我们不妨将『EVA』放映前的访谈，和电影最后的台词对比罗列，这样便可以理清『EVA』的脉络——当创作者和他的作品实现完全的同步时，会呈现出怎样的表象：

记者：“既然如此，为什么您还那么执着于原创这个字眼呢？”
庵野：“那一定是因为我想把自己存在的证据留在屏幕上吧。”

THE END OF EVANGELION

绫波丽：“所以，用自己的力量唤回迷失的自我吧，那些因自我烦恼而失去的自我，还有因他人的言语所困惑而失去的自我。”
“只要能用心回想起自己的模样，任何人都可以恢复原来的形体的。”
真治：“我还不确定是否可以到哪都能找到幸福，可我还会继续思考我活在世上以及生存下去的意义。为了让我能保持自我，我只能一再提醒自己注意那些理所应当的事情”
冬月：“人类像上帝（创造人类）那样创造了EVA，这就是你真正的目的吗。”
碇唯：“没错，人只能生活在地球上，但是EVA却可以和它（心）中的人的心在任何地方永存。”
冬月：“是想将人的生存过的证明永远地流传下去吗？”

注 『EVA』的宗教内容可以大致归纳如下：将十几岁少年对自己感到不安的心态，以及对人生意义的迷茫总结成一个表象的主题，内在则引申为拥有独立思想的人（即旧约圣经中，吃了智慧果实拥有了思想的人），为了不受外界伤害而把自己封闭在一个壳（AT FIELD）里，总是想着既然要受伤，还不如没有思想就好了（一种说法是所谓“母体回归”的精神分析论，另一方面则是人最终会寻求到生命树的神话）等消极的理论。而最终这些内容合而为一，转变为“真治的自我不安”——>“为人类带来独立的智慧苹果树”——>“放弃了自我（形态）的人类的母体回归（丽丽斯的卵）”。应该说可以将这些要素内外联系得如此成功，实在是一个奇迹。

劇情解題·裏

自我意识的牢狱

『新世纪Evangelion』主题论

『新世纪Evangelion』（以下简称『EVA』）是一部双重性的作品——一方面它表现出很强的Otaku【注1】向性，另一方面又对所谓Otaku的精神世界进行了彻底的批判。

从某种意义上来说，EVA是在用极其隐晦的手法反映出了缺乏社会适应的心理问题，并揭露了时代弊病的一部作品。但对一些人来说，EVA只是一部使Otaku有增无已的邪恶作品而已。

比如评论家大冢英志和宫崎哲弥【注2】对于主角碇真治的独白反映的心理活动占据全部时间的TV版最终两话，当作是自我启发的表现，认为EVA只是Otaku为了逃避现实、为自闭寻找理由的自我肯定而进行批评。另外制作出划时代的、对庵野秀明也产生重大影响的《机动战士高达》、《传说巨神伊汀》的富野由悠季，也痛斥『EVA』是那些献给躲在资讯世界之内、对现实世界没有实感的人的邪典。

宫崎哲弥：著名亚文化和政治社会问题评论家。

这些批评当然不能说是无根据的，但至少『EVA』不是一部简单的Otaku自我肯定的作品。EVA更象是一部站在“Otaku”立场，甚或是动画迷立场的自我批判意识之产物~为了打开给Otaku们藉以得到沉沦在自闭中的快乐的动画构成的闭壳，不是从外部给予压力，而是通过动画从内部下手，而且是用最无可回避的尖锐方式，一下子撕开那层遮羞布。在动画提供的快乐达到最高潮时让它自我毁灭。在TV版的后半部特别是最后两话中，很明显地就能看出这种意图。

在TV版的最后两话，剧情的发展戛然而止，只有大段大段的独白。有很多人将真治的独白“原来我是可以留在这里的”错误解读，把这个结局当作了自我心理启发式的“自我救赎”。事实上它是充满了针对特定的动画迷的恶毒嘲讽和奚落的一段戏。“所有的孩子们，祝贺你们”（すべての子供たち（チルドレン）におめでとう）这一最终话结尾的反白字幕，已被很多人批评为抄袭富野由悠季的『传说巨神伊迪安』剧场版（1982年）的最后一幕。在这部剧场的最后，全人类灭亡了，化为灵魂的剧中人物们

●自我意识的牢狱——『新世纪Evangelion』主题论

在宇宙中飞舞，背景的歌词是“Happy birthday dear children”，很具有讽刺意味。所以『EVA』的TV最终话暗示了这样的寓意：自闭的内在精神世界上的自我完美，实际上就是某种死亡——他人的完全丧失就代表了自我的存在消失。因为从整体上，『EVA』这作品暗示了如前半部中所展现的Otaku式快乐精神世界，发展到后来终将因为其闭塞性而难逃毁灭的主题。

『EVA』的主人公真治不是一个可供观众实现感情代入的人格，而是个内省式心理状态的化身，同时也是一个把世界当作整体来观察的切入点。『EVA』的作品世界观就是一个封闭的内在性。这一点从TV版的最终两话可以看出。真治是作为已经深陷入这个封闭的内在当中、无计可施的现实性出场的。究竟要怎么处理这个封闭的内在的自我意识的牢狱？是把它当作现实来接受呢，还是努力逃出去呢？『EVA』的TV版后半直至剧场版描述的，就是这样一个主题。换句话说，它表现的是将世界内在化的必然性和极限。

TV版的前半部分，是相当充满爽快感的热血动画剧，到了后半部逐步步入毁灭一途。在第18话当中，真治的同学铃原东治与被使徒同化的EVANGELION三号机一起受到真治的初号机攻击，失去了一条腿；在第22话中，二号机的驾驶员明日香受到使徒的精神攻击，心理崩溃形同废人；第23话揭示了零号机的驾驶员绫波丽原来是真治母亲的克隆人，之后开始产生了人类感情萌芽的绫波就为了保护真治与使徒同归于尽，真治居住的第三新东京市也变成了废墟；在第24话中，第一个令真治敞开心扉的少年、最好的挚友渚薰作为使徒死在真治手中……

到了最终两话，时间连续性消失，故事情节中断，作品表现为拒绝作为动画的剧情步入结局的情况。这时作品的世界封闭了，也就意味着死亡的到来。在封闭的世界内部，过去的幸福转变而为不幸，只能将这个封闭的世界毁灭，带来新的快乐……从TV后半到剧场的情节，讲述的就是这样一个过程。

将快乐的世界进一步变得只有单纯的快慰，就这样使它最后停滞而失去生命力，最终转入闭塞化……EVA的TV版后半部分，不由得让人想起了押井守监督的剧场版动画『福星小子2・Beuatiful Dreamer』（1984年）。剧场版的这部『福星小子』与同样是押井监督的TV版不同，不再是混和学园青春与喜剧要素的肥皂剧，而是把唯一登场的角色——拉姆的内心世界作为描写对象，整篇讲述的是拉姆的内宇宙中的事。在这个世界当中时间是停顿的，永远停留在“学园节的前一天”这一时间点上，循环不已。在这个世界里，所有拉姆看不顺眼的人物都一个个地消失了，整个城市除了拉姆的未婚夫诸星当所住的家及附近一小片街道外，都成了废墟。在这个世界越来越接近拉姆的理想世界的同时，它的虚幻性和闭塞性也越来越明显。诸星当在这个世界当中历经艰险，寻找着摆脱这个永远没有尽头的世界、回归到现实的方法。

可以说『福星小子2・Beuatiful Dreamer』比EVA更早提出了“现实是梦的终结”这一主题。EVA和『福星小子』一样，都是把TV的故事突然搬到另一个世界观中进行。EVA的TV版之结局所以完全不成其结局，从侧面反映出这种近乎自我毁灭的转换是如此的明显，甚至都不愿妥协地去将就一个“结局”。有些厌恶最终两话的观众，大概也是

●自我意识的牢狱——『新世纪Evangelion』主题论

因为潜意识中自己对其中的嘲讽对号入座了吧。

真治坐上初号机与使徒战斗的世界，TV版最终话出现的学园青春浪漫喜剧世界，真治被众人鼓掌祝福的完全自我肯定的世界，真治等人在学校礼堂练习弦乐四重奏曲的世界（剧场版『Death』）。如果这些都是在内宇宙中产生的平行世界的话，就不难理解TV版后半部分的情节进展了。『EVA』所暗示的，是内在的精神世界这一主题。这一主题由于它的自我表现性，已经很难再作为完整的故事表现。既然表现的是完全的内心世界，那么就必然意味着『EVA』在“故事性层面”上的完全毁灭。

很有可能，是『EVA』在制作到某个阶段时，就放弃了讲述故事的企图。TV版第六话『决战，第三新东京市』中，“封闭心灵的少男少女”——真治和凌波丽并肩与使徒战斗，“互相敞开了心扉”然后就是载入经典一幕的微笑。这是全片的第一个高潮，同时也意味着作为Bildungsroman【注3】式的以少年的成长为主题的『EVA』的终结——『EVA』作为一个完整的“故事”，在这里画上了句号。到进入TV版的后半部，故事的进程愈加缓慢，在世界观越来越接近自我中心的完美性的同时，在故事情节上却没有什么新的发展。

批评EVA的人大都指责它作为故事的残缺不全。的确，真治既不会主动地去做任何事，更不会去“成长”或“自立”。虽然这些指责不能算是毫无来由，但如前所述，EVA所表现的主题，已经和故事性无关，而是从自我的精神内世界着手，讲述自我引用的主题。因此不应该把它当作完整的故事来评价或是批评。

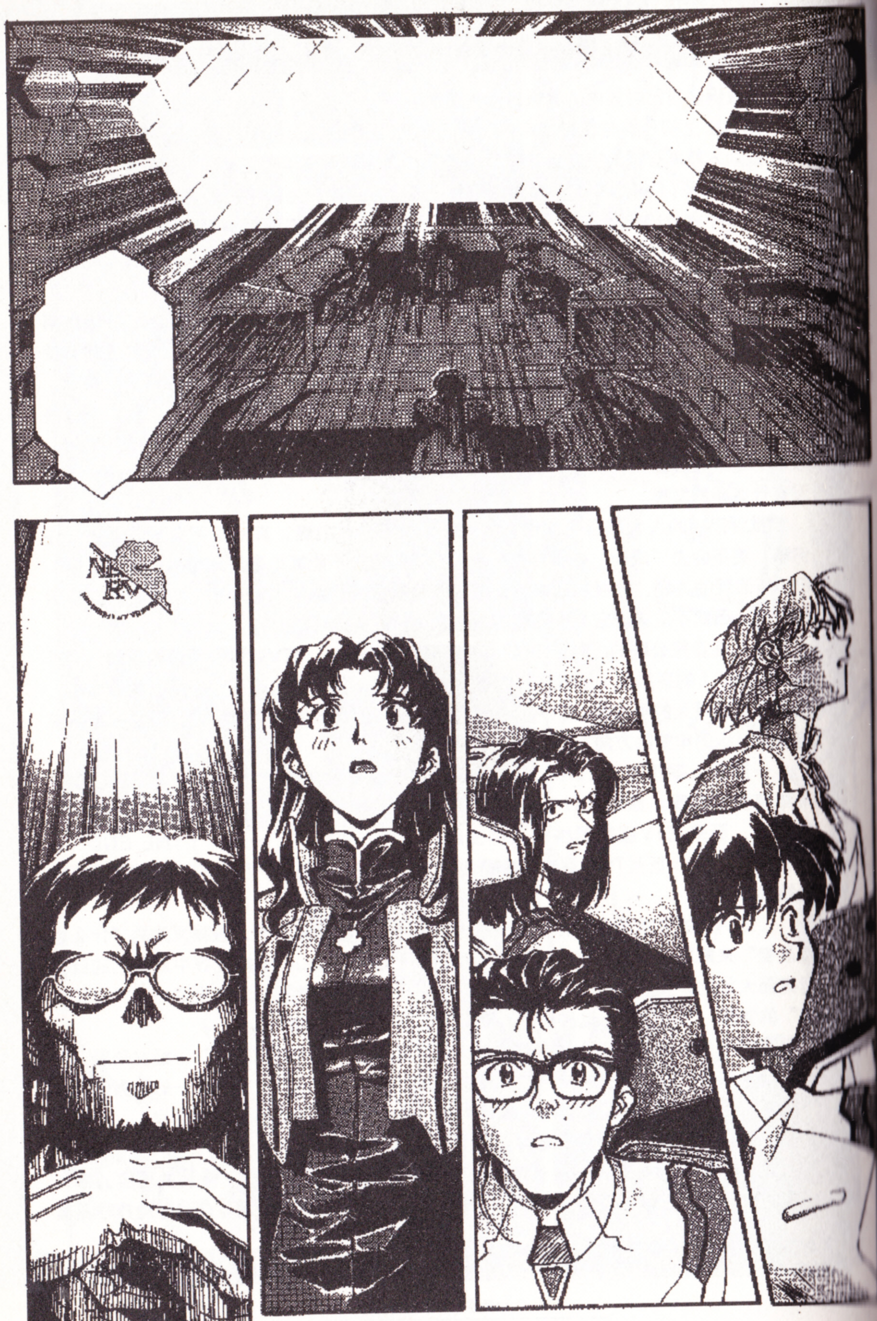
之后在影院公映的『THE END OF EVANGELION』是TV版最终两话的重制，同时也是『EVA』的完结篇（编者注：2007年的新剧场版很可能只是另一个平行的故事）。围绕完结篇最大的争论是：EVA的主题究竟是在自我世界中的自我肯定，还是在指示脱离自我意识的牢笼的方向?

一部分人期待着『EVA』的剧场版能够按成长教育式的“少年在成长后自立”来结束整个故事。然而『THE END OF EVANGELION』避开了这种随处可见的故事结局，而是把TV版的最终两话的主题换一种方式重述了一遍。『THE END OF EVANGELION』既是TV版后半部主题的变体，也是它的重复。所以它不能称为故事性的结局。

『EVA』的完结篇并没有以真治的“成长教育”为结尾。有人根据真治的“什么也没改变”来解释，认为整部『EVA』到最后都不过是Otaku在精神世界中对自己的自我肯定而大加批评。但从另一角度看，『EVA』只不过是避免了把故事变成一个“成长教育”的俗套，而不愿去走这种讨好大众又可以编得很省事的捷径。

抛弃个体的存在、将全体人类的精神统合起来的“人类补完计划”一经发动后，真治拒绝了与母亲——绫波丽结合的完美结局，而选择了与不可能完成合一的作为他人留下的明日香一起留下。明日香对于真治来说，是个毫不保留地厌恶自己的他人，因为已经不会再有如TV前半部那种青春喜剧式生活再现的可能了。

这个结局并没有选择一般认识里的有美感的结局，而是直面了惨淡的现实，带有一定的宗教批判色彩，极具有伦理上的意义。那些把『EVA』热潮与自我心理疗程及奥

●自我意识的牢狱——『新世纪Evangelion』主题论

姆真理教并列，称之为“技术神秘主义”的人，并没能抓住重点所在。『THE END OF EVANGELION』是以主人公真治找到作为“他人”的明日香作为结尾的。明日香对于真治来说是个两重的存在：明日香固然是会注意到自己、对自己发火、为自己加油的存在；另一方却不是个能令自己感到愉快的存在，是个无法内化入精神世界的他人。明日香对于真治的两重性就代表了『EVA』这部作品的两重性。

TV版最终两话和『THE END OF EVANGELION』是表里一体的关系。在『THE END OF EVANGELION』中是他人的“发现”过程；在TV最终两话中则是他人的“丧失”过程，两者相辅相成，共同表现了一个主题。看TV版最终两话时没有感到不自在的一般观众，估计也不会注意到『THE END OF EVANGELION的』批判性。

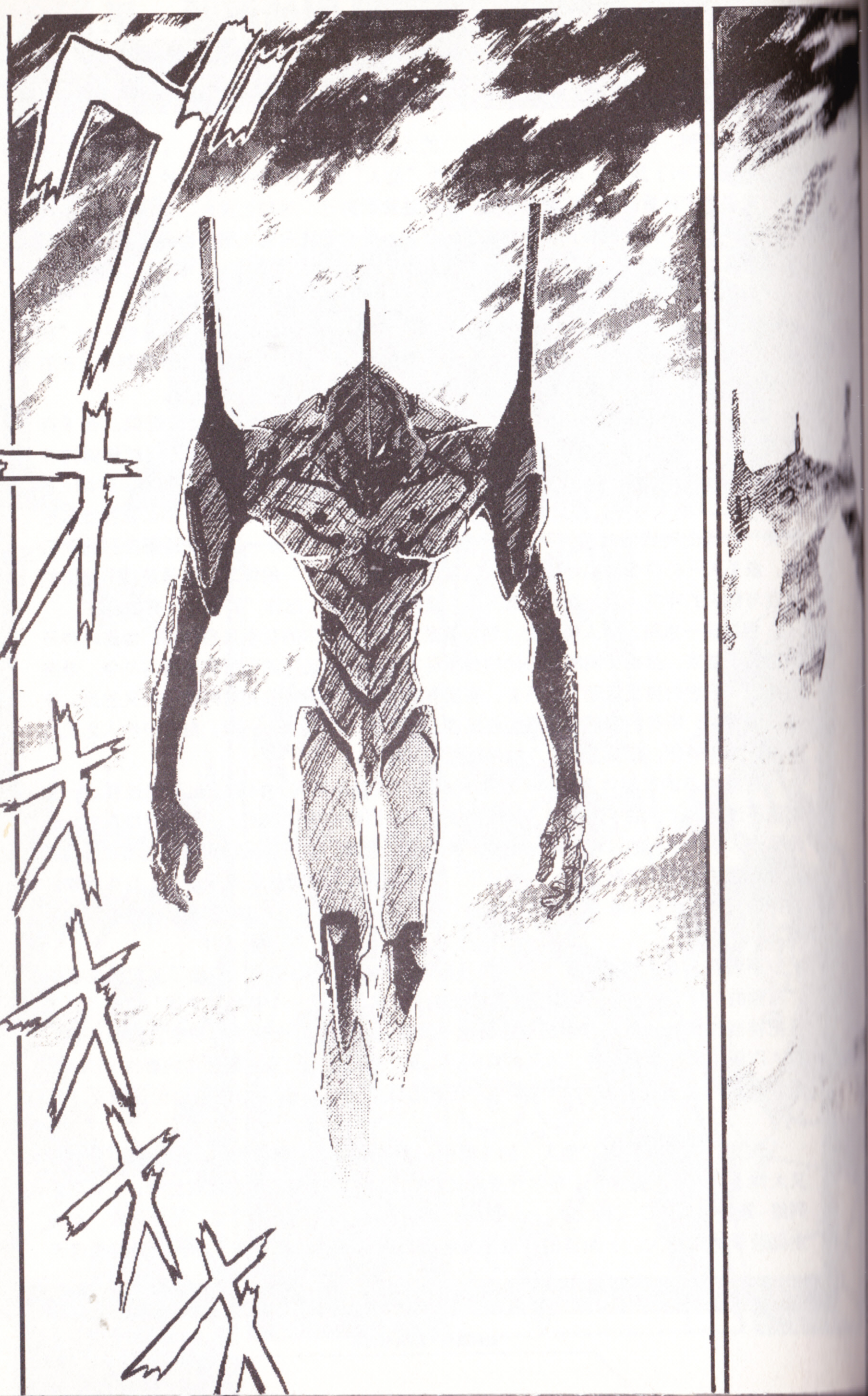
EVA这部作品所拥有的哲学思考，和萨特的“存在与虚无”比较近似。在《存在与虚无》中，萨特为了批判黑格尔和海德格尔的唯心主义，决不让问题转向内在（观念）化，而是个别地把偶然的他人引入关系性问题当中讨论。而『THE END OF EVANGELION』当中，明日香对真治说“如果你不能完全成为我的，那么我就什么也不要”。而此时真治对着不可能给予自己任何救赎、不肯有一丝一毫理解自己的明日香，象杀人一样拼命地掐她的脖子。这就是“全有或全无”的体现，也是萨特所指出的自我与他人的冲突。因为在这种情况下，双方都只把对方当作“物体”一样的存在。

根据这一思路，“人类补完计划”就是对应的黑格尔的哲学思想体系。那是一种开始即等于结束、结束又同时是开始的自循环式体系，动态容纳了所有矛盾与斗争，最终归结到“思想的自我运动”上面去，将所有矛盾、对立都兼收并蓄的唯心主义思想。在这一体系中，所有的偶然性都成为必然性，所有的个体都成为一般。自我与他人之间的关系转为精神化，意识上的对立的外在性被消除了。

在黑格尔的思想体系中，一切都只是朝向结局（结局＝目的）运动的过程。一切都逃不过结局（目的）的掌控，也就是说开始是以终结为前提的，在黑格尔体系中，无论是个人从小到大的过程也好，还是人类的历史也罢，都是预设好的过程。也就是为了实现理念的分阶段发展过程。这种思想，正如马克思在《德意志意识形态》当中所作的批评，只是对历史作唯心主义解释的布尔乔亚主义而已。萨特试图摆脱这种唯心论的影响。

萨特在《存在与虚无》当中，为了批评黑格尔的唯心主义，参考了克尔凯戈尔的“孤独的个体”的思想。克尔凯戈尔提出的“上帝之下的一个孤独的个体”思想，并不是把神当作普遍的概念，而是与基督这一具体的自我之外个体相对照定义出的自我。EVATV版的第16话副标题“致死的疾病，以及”也是引用自克尔凯戈尔的著作『EVA』是和萨特的《存在与虚无》一样的、正确地理解了克尔凯戈尔思想的伦理意义【注4】。

但是，萨特在针对“他人”的考察中，为了从根本上确保自我与他人的同一性，又大体上沦入了人道主义（布尔乔亚主义）的倾向。对法国的思想发展历程，人类学家列维-斯特劳斯（C. Claude Levi-Strauss,1908-，现代西方哲学家、社会学家，结构主义哲学的创始人。）为首的构造主义者痛批萨特的原因也正在于此。萨特的思考无

●自我意识的牢狱——『新世纪Evangelion』主题论

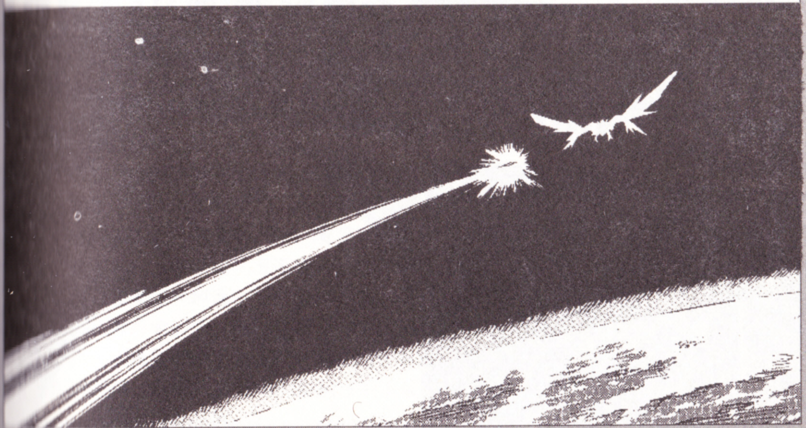
就是被封闭在自我意识的牢狱当中。用斯特劳斯的话说，它只是“我思故我在的囚徒”（《野性的思维》）但是，它有着黑格尔和海德格尔所欠缺的，决不可能内向化的个别而偶然的他人关系混杂其中。在这一点上，『EVA』可说是采用了同样的观点。

[1] 这里的Otaku指的不是狂热的动画迷，而是形容缺乏社会适应的心理幼儿化、自我中心主义的贬义定义。

[2] 大冢英志：民俗学者，同时也是著名的编辑、剧本家、小说家和文艺评论家，对亚文化和Otaku文化等相当有研究，曾在主流媒体上发表过许多动漫相关的评论。他担任剧本的代表作有『多重人格侦探』等。

[3] Bildungsroman指“成长教育小说”或“青年成长小说”。它起源于18世纪晚期，是欧洲启蒙运动向现代工业社会转化的产物。批评界一般认为，代表18世纪晚期德国古典思想的《威廉·迈斯特的学习时代》（Wilhelm Meisters Lehrjahre）（歌德著）是这种小说形式的开山之作。成长教育小说的主题是青春与成长的问题，它同时也是关于个体的精神世界与社会的工具理性化之间碰撞、冲突的传记性作品。成长教育小说的丰富性和魅力在于，它为年轻主人公对人生意义的浪漫追寻与现代社会的日常琐碎之间，搭建一种虚幻、美丽的平衡。青春的躁动与现实的贫乏之间的紧张，就会在小说的时间性叙事中得到充分展现。但在19世纪和20世纪之交，随着现代主义浪潮的兴起，成长教育小说的形式开始衰落了。也就是说，这种以传记体为类型特征的启蒙现实主义小说形式，已经被现代主义小说形式给取代了。

[4] 致死的疾病（The Sickness unto Death），又译作“致死的痼疾”，是克尔凯戈尔（Kierkegaard）在1849年7月30日推出的一本书，是他在孤独和忧郁之中连续写作多年的结果，旨在用基督教的心理解说来拯救信仰失落后的人心世态。

NEON GENESIS EVANGELION
Perfect Guide Book EPISODE03

EPISODE03

幕後故事 师徒对决

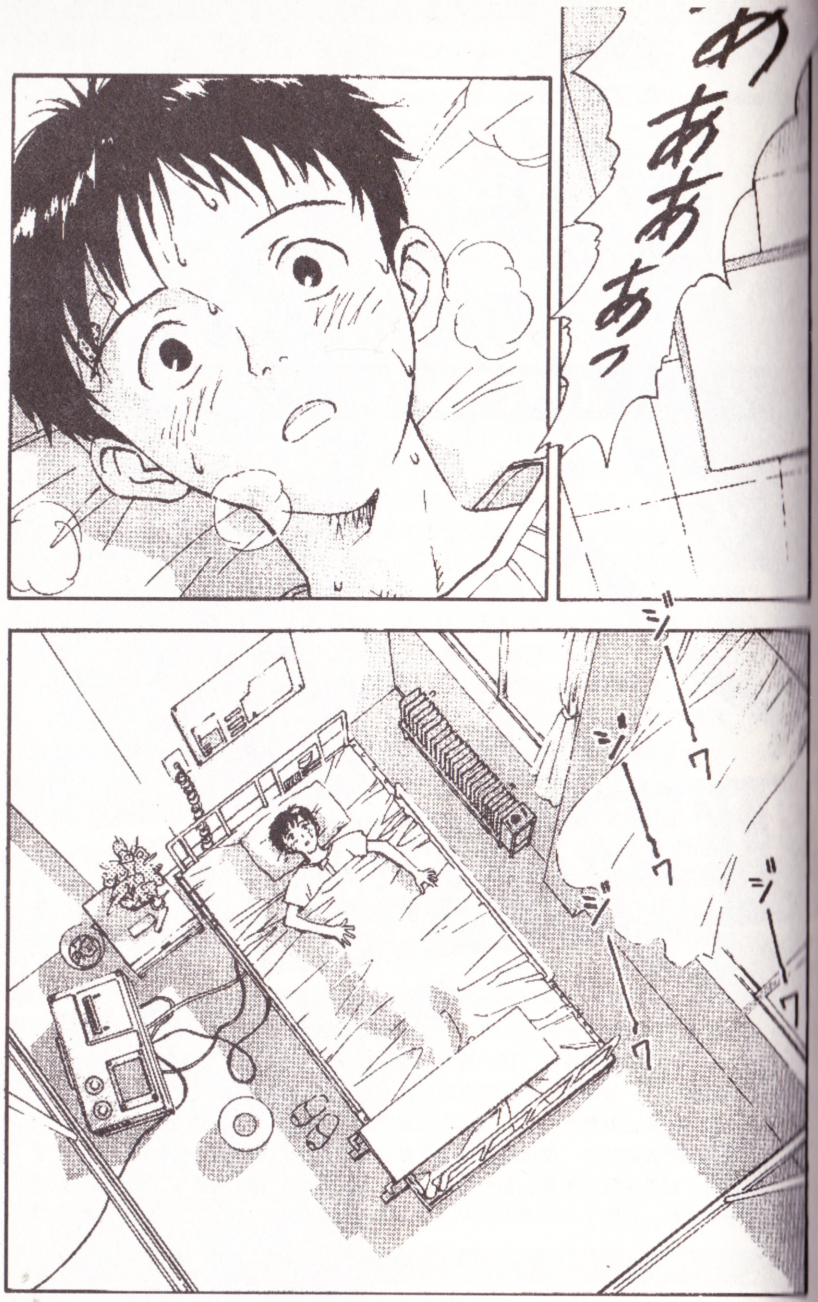
1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

了解庵野秀明背景的人都知道，庵野秀明当初心怀壮志上京立志投身动画事业，就是在宫崎骏大师手下当一个小小的原画在『风之谷』里画巨神兵。多年过去，当1997年夏天到来时，当年的大师仍旧是大师，他以一部『幽灵公主』震撼世界；而当年的小弟已经成为了“教主”，他的『The end of Evangelion』让无数人为之疯狂。『幽灵公主』，『EVA』，在那一年可以说是最吸引人注意的两部剧场动画大作。而『幽灵公主』更是构思长达16年，制作耗时3年的呕心沥血之作。宫崎骏当时称这部作品为自己收宫之作，尽管后来一再食言，但也可以看出『幽灵公主』的意义所在。相对而言，庵野秀明的“迅速走红”，让这对昔日的师徒或者说昔日的老板和打工仔，忽然间被推到了风口浪尖。

应该说《幽灵公主》最终成为了一部很难评判好坏的异色作品，直接原因就是来自和《新世纪福音战士》的正面对决。（应该也有被自己的弟子说三道四的怒气影响到吧。）以此为契机，宫崎骏竭尽全力制作，再加上吉普力本来就有打算往国际上发展，于是『幽灵公主』一下子使宫崎骏享誉世界。

到底宫崎骏和庵野秀明如何看待对方，如何评价彼此？相信这也是许多人心中的疑问。本文将针对1997年夏天『幽灵公主』和『EVA』剧场版同时出现的状况，将当时宫崎骏和庵野监督的发言总结起来，从中试图找到两人间到底是“文人相轻”，还是“既生秀明何生骏”？

早在1996年8月号的《delabeppin》上，就曾刊登过一篇评论宫崎骏与庵野秀明的文章“EVA都市怪谈”。该文认为，既然庵野秀明反复提到着『EVA』是一部描绘了自己内心世界的作品，即：庵野秀明的现实世界＝动画界＝EVA的世界。作者也是个普通人，一般来说，出于将自己的内心极度精确表达出来的动机来创作是最自然的事情。如果试着解读一下，其实可以发现人类补完计划似乎也有现实的对照。将真治当作庵野秀明的话，那么碇元度司令就是宫崎骏的化身。而一直站在宫崎元度的右后方的人就是高佃勋监督，他一直在辅佐着宫崎司令。高佃监督和宫崎监督为了制作理想的动画，经历了从60年代的的东映动画（＝旧东京市），到70年代的日本动画和

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

telecom-anime等许多工作室（=第二新东京市）。而吉卜力工作室对他们来说，则相当于他们俩人的乌托邦=第三新东映动画。

在1983年时，年轻的庵野秀明在TV版『超时空要塞Macross』中以异常的投入热情用心地画出了飞船的细节，让他受到了许多业内长辈的关注，之后他被宫崎骏招去作『风之谷』的原画。而当时庵野秀明和“宫崎老师”的相遇，基本可以用『EVA』第一话里的父子相见一幕来套用：

宫崎骏：“这个镜头你来画！”

庵野秀明：“我来画？怎么可能……我画不了！我怎么可能画得出巨神兵呢！！”

宫崎骏：“你要画就快画，不画就回去！”

结果，庵野秀明为了完成原画，不得不加班到最后，在空无一人的工作室里孤独的画巨神兵。宫崎骏给庵野秀明带来的前途可能性，不过是让他成为一部作画机器罢了。

那时的庵野秀明，心里想的整天都是“继续画动画的意义”。真治自问的“为什么我要驾驶EVA？”和庵野监督的“为什么我要成为一个作画机器？”“为什么我要做动画？”的疑问其实是可以重合的。这恐怕也是现在每一个有饭吃的动画作画者们共通的最大苦恼。而Seele的老人们，自然就是影射着在动画业上投钱希望能大捞一笔的投资人。而宫崎骏一边装成服从他们的样子，一边在暗地里进行着人类补完计划，不时还获得一些成果。所谓使徒，就是把人们从真善美引向堕落的邪恶的存在，在宫崎司令的心中，那就是“不好的动画”的代名词。使徒每次会改变姿态，用各种奇妙的战术来袭。有时候是宇宙战舰，有时候是MOBILE SUIT。有些时候又是萝莉美少女。而特务机关吉卜力艰巨的任务，自然是让年轻的动画人搭乘作画机来把这些人民的敌人彻底歼灭……你能想象庵野监督被上面这样的动画界所束缚吗？

相遇

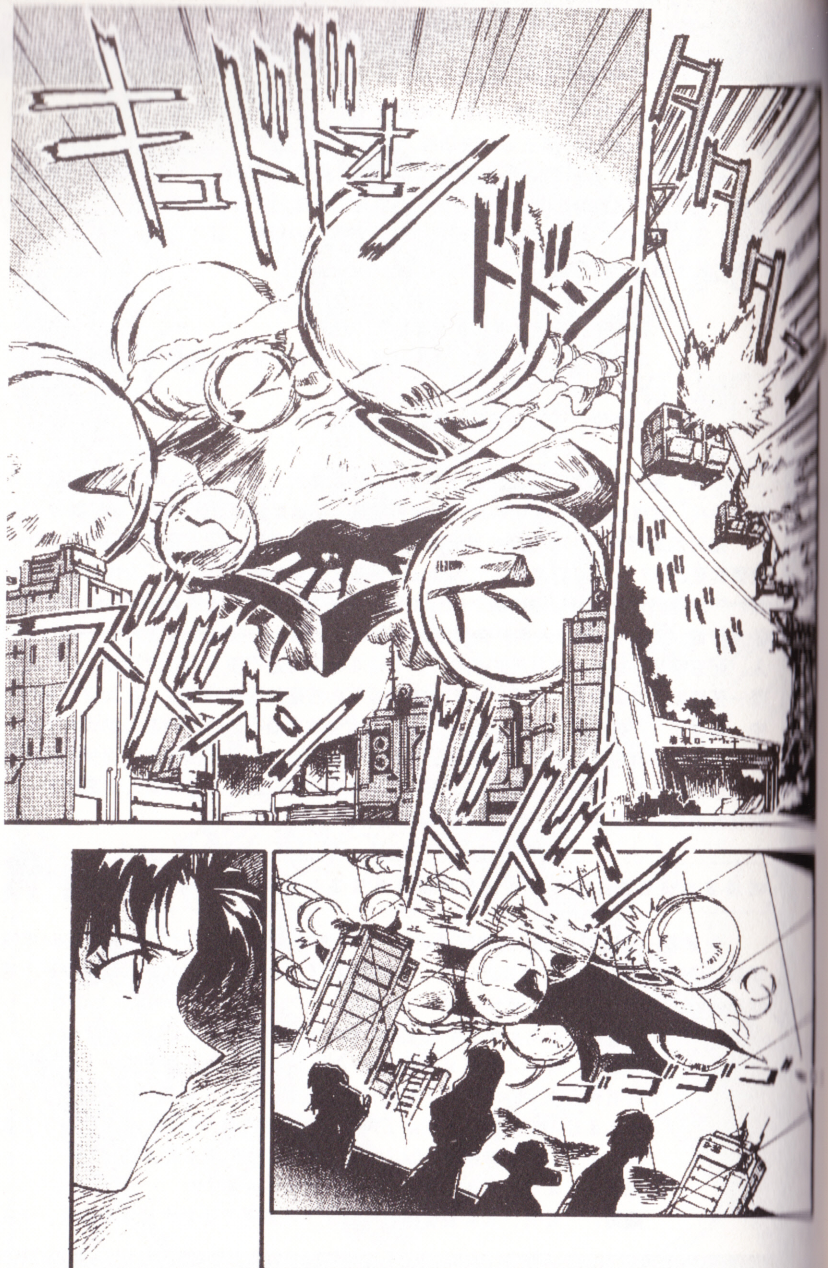
先来看一段访谈，是谈到庵野秀明第一次为宫崎骏打工的经过。刊登在1984年剧场版的资料集《ROMAN ALBUM》中，1996年在《スキゾ・エヴァンゲリオン》（喜欢Evangelion）上刊登了一部分。

记者：庵野先生参与『风之谷』制作的契机是什么呢？

庵野：“我本人就是宫崎先生的FAN，所以无论如何都想参加『风之谷』的制作，在『MARCROSS』的演出（副监督）高山（文彦）先生以前在制作组里呆过，于是把我介绍给了同样是画动画的酒井先生，然后我参加了甄选，看了工作室的原画和DAICON的录象带，他们便采用我了。”

记者：听说庵野先生您当时被指派画巨神兵的场景？

庵野：“是啊，其实最初给我看的是下半部里开头空中战斗的分镜，问我

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

“要不要做这段？”后来就变成因为巨神兵谁都不愿意画，就问我要不要挑战看看。当时觉得如果这个能画好的话以后就什么都不怕了（笑）。因为宫崎先生的表现手法很高明，所以听的时候觉得一定是个有趣的场面，他先在草纸上画大致的造型给我看，然后告诉我‘巨神兵要一边融化一边慢慢的移动，然后到处都有像烟雾一样的蒸汽喷出来，然后嘴里要吐两次光线！还要有爆炸！！’怎么样？听起来很有趣吧，实际上一画才知道‘竟、竟然是这么难画的场景吗！’（笑）”

记者：那你大概画了几套镜头？

庵野：“我记得应该一共有35套吧，最后巨神兵出现的场景，还有在『风之谷』的城堡里成长了的巨神兵和克罗多瓦说话的场景。”

记者：那时巨神兵的设定已经出来了吗？

庵野：“没有，那时只有基本的草图，最后基本上就是我设计的，不过因为我画人物完全不行，那些都是拼命拜托宫崎先生画的（笑）。虽然当时很辛苦，不过有机会的话还是想和宫崎先生一起工作。不过因为我帮不上什么忙……说不定宫崎先生会说“行了你卷铺盖走路吧”之类的呢（笑）”

以上摘自 ROMAN ALBUM《风之谷》

对于宫崎骏来说，庵野秀明的自告奋勇正是好时机，因为没人愿意画巨神兵。正想着这么麻烦的工作要给谁来做呢，就刚好来了个年轻的新人。

记者：因为这个场景可是最华丽的高潮，是很重要的场景啊。

庵野：“是啊，我当时还想，亏你想的出找我这么一个新人画。之后再问认识宫崎先生的人的时候，大家的反应大多是：‘真敢找你画啊！’或者‘竟然让一个从没动画制作经验的人，宫先生是不会这样做的！’一类的。那是他们真的是很缺人手吧，也没有时间，而且我当时也是运气比较好。”

记者：结果留下了不少传说吧？比如宫崎监督很喜欢叫人重画一类的。

庵野：“唉……这个，因为我当时真的没想到自己那么不会画人物（笑）”

记者：是画不好巨神兵旁边的库夏娜吗？

庵野：“不，其实我根本就不会画人物。因为那时主攻的是机械和特效。宫崎先生也一定没想到，世界上竟然有人能画精密的机械但是完全不会画人物吧。一开始他看我努力画人物的时候，会说‘你好像不太会画人物呢……’后来就渐渐变成了‘你画人物画的真烂。’‘你根本不会画人啊！’‘别画了！用单线条的代替吧！’‘你这个缺练的！’（笑）”

庵野：“最后巨神兵和战车的爆炸之类的全部由我画，只有人物的地方空

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

出来，用线条圆圈表示一下，然后宫崎先生找了第二原画来画……好像说的我很有架子似的……身为一个新人还找别人擦屁股还真是傲的可以呢（笑）其实本来我是打算画给他看的，结果中途被骂了一顿就搁置了，不过是因为我又笨又骄傲的地方比较有个性吧，因为这件事情我们就渐渐熟悉起来了。”

记者：那么你觉得宫崎先生是什么样的人呢？

庵野：“当然是很厉害的人啦，是我的第二老师嘛。”

记者：那里比较厉害呢？

庵野：“当然是所有地方都很厉害啦，宫崎先生真的是个了不起的人。作为动画制作人，他是个天才，无论是速度，想法还是技巧都是超群的。而且他的思想也真的很值得学习。”

记者：思想值得学习？

庵野：“比如从他制作一部作品时的想法、构思，到他那些技术性的实践都很有学习价值，我受到了很大的影响。”

记者：你有没有什么被宫崎骏指点过，至今依然深深记得的话吗？

庵野：“我记得……好象是那个谁的一句话吧？想要作成一件事需要的三个条件，那就是——年轻，贫穷和无名。他当时说只要拥有这三个条件就能成功，在我制作『王立宇宙军』的时候，他是这样鼓励我的，说年轻人能作成这样实在很不错。”

以上摘自《スキゾ・エヴァンゲリオン喜欢Evangelion》和《パラノ・エヴァンゲリオン 妄想症・新世纪福音战士》

下流！庵野糙话炮轰宫崎

如果说那时的庵野秀明还是一个诚惶诚恐的新人，等到了『EVA』获得成功后，他却开始了对宫崎骏作品和吉卜力的批判。

以下取自《スキゾ・エヴァンゲリオン喜欢Evangelion》

庵野：“宫崎先生……以前是很强的啦（笑）……其实我本来很期待他的下部作品《幽灵公主》的，因为从我听到的传言来判断应该是会喜欢的作品，不过不等看完了是不知道好坏的，会是什么样的作品呢？”

记者：比较关心的是哪个方面呢？

庵野：“因为工作室的作品越来越贴近一般向的普通日本电影了，所以我看的越来越不满足。虽然《龙猫》还不错，不过这之后的作品就越来越无聊了。不知道这个会不会……”

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

记者：从后继者这方面来说，宫崎先生是不是一直说想要个人继承他呢……？

庵野：“宫崎先生想要的其实是我吧。（笑）”

记者：虽然他总说想要人继承，但是似乎又没在培育任何人的样子。在吉卜力里有着重培养谁吗？

庵野：“没，在吉卜力里培养不起来的，因为那里不是培养人的环境。”

记者：因为那里的强度太高了吗？

庵野：“那里不是能依靠的公司，怎么说呢……如果宫崎先生不在了的话那里也就没戏了。”

记者：那么回到刚才的话题，宫崎先生的作品的哪里让你不喜欢了呢？

庵野：“『龙猫』之前的都很不错，『魔女宅急便』我也很喜欢……『红猪』开始已经不喜欢了，那看起来就像是宫崎骏先生为了自我满足而制作的个人电影一样，很糟糕。要是用我的感觉来打比方的话……就好像是裤子脱了一半没完全脱下来的感觉，晃晃荡荡的感觉，到底是要脱下来还是不要脱啊真让人看不明白。不过宫崎骏先生如果真的能抛弃全部束缚，来一场裸舞的话，估计那也就是他决定引退的标志了。”

记者：而庵野先生您是每次不脱光了就觉得不甘心的类型吗？

庵野：“因为自己的思想就只有自己能全部理解而已嘛，所以既然对方不能理解，我就只好赤裸裸的脱给他看了，不然没有其他办法啊……其实作家所做的事情，说的难听点其实就是在舞台上自慰给大家看而已，舞台就是个只有4块塌塌米大的小房间，只是你做的能不能看，观众们爱不爱看的问题了。

只有站在舞台上，堂堂正正让大家看，下面的客人才有可能抬起头来看你。只不过（『EVA』）最终回的高潮是大家都变成好像树脂一样的液体，所以那些等着看那啥的人就全都怒了，向我喊‘为什么出来的是这个啊！！’……漫画版的《风之谷》（第7卷）和我这个感觉就很像。娜乌西卡最后的选择也没有像大家所期待的那样。结果我的『EVA』和《风之谷》最后的主题其实是一样的。”

记者：因为娜乌西卡作为旧人类，终究也是不能生存下去的吧……

庵野：“嗯，否定了共存这个主题，为了自己能活下去，就算让娜乌西卡染满鲜血也没关系……那深重的罪孽必须被消灭，由被视为禁忌的巨神兵用火焰消灭……这个情节真好啊。（笑）真的是毫无矫情的宫崎骏的风格！总之这是一次脱了裤子的表演。（笑）……不过既然漫画可以脱那么彻底把私处都亮出来了，本来我还期待他能在『幽灵公主』里也一样脱的，就算尺寸不大也该给大家看看嘛，这好歹也算是显示一下决心，敢在人前脱的人绝对是成功的人，身材不好也不要紧，只要你能脱光了给人看

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

了，这份坦诚就已经算是很了不起了。

记者：因为是要露出自己的XX嘛。

庵野：其实有的时候真的是不敢让别人看，不过那也要亮出来，就算是不堪入目的作品也没关系，因为那是没办法的。如果随便拿个不伦不类的东西来代替的话，观众是不会满意的。”

编者注：(庵野秀明的这段发言让我们也十分震惊，怪不得此人被称作痞子！谈论宫崎骏时居然满口XX……这里的已经是修饰后的版本。而记者居然也很“配合”，两人就这样用生殖器来谈论着宫崎骏的作品主题——露出下身取悦女性观众＝取悦观众；把XX亮出来＝展示自己真正的意图。除了汗颜我们想不到其他的词汇，但不得不说，庵野是话糙理不糙，比起『风之谷』漫画版的直接和偏激，宫崎骏的后来几部电影确实“虚伪”多了)

鄙视！宫崎骏的逆袭

『EVA』的忽然大红大紫，再加上之前的“弃徒”庵野秀明对自己的恶毒讽刺，使得宫崎骏的『幽灵公主』推出后两人之间出现了剑拔弩张的紧张气氛。在《newtype MK2》里的『EVA』特辑中，采访人员在和宫崎骏谈话的时候，完全没有提到『EVA』，只说了『幽灵公主』相关的内容。在《derabeppin》的特辑中，宫崎骏被问及『EVA』的时候也只是轻描淡写的说了一句“我没看”而已。而以下的几段就是他在极少的情况下，明确批评『EVA』的摘录：

宫崎：“我有的时候是很想惩罚做错了事的人，我是不是希望自己成为神呢——不过我也觉得这样想的人似乎有点问题。但是『EVA』的主题就是典型的这样想，除了自己熟悉的人以外全部排斥，希望其他人不存在，所以视而不见，虽然这种要素在每个人心中都会有……时代在进步,把人的阴暗面带来的影响扩大化作成电影，我认为是最糟糕的做法。作品应该让一般的人，连迟钝的人都能够找到代入点。而且还应该在故事里讲出人到底应该做什么，不然不会成为什么好作品的。这就是我和庵野的不同之处吧，不知道是因为我上了年纪，还是因为生活的年代不同呢。”

记者：其实庵野先生也还没做完整个故事吧？虽然现在觉得差距很大。

宫崎：“其实我觉得他是古典的保守派啦（笑），而且他有的时候还会勉强自己（笑）我知道他讨厌画那种大家挤在一起的场面，又麻烦，看起来又不抢眼。但是其实那样画的时候，就会无意识的注重起人性美好的那一部分来。所以这次，我也描绘了一些人性中阴暗的地方，当然也会描写一些好的地方。毕竟人也不光都是些好人，而且再聪明的人也有他愚蠢的地方，如果不把这些都注意到的话，那就不像是‘人’的群体了不是吗。”

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

记者： 怎么样呢？自己的弟子，庵野秀明的作品『EVA』，在宫崎先生眼里是什么感觉呢？

宫崎： “唉……我连三分钟都没看完，实在是不想看下去。”

记者： 觉得没意思吗？

宫崎： “我恐怕是……已经不再需要那种东西了，一开始看到分镜表的时候，我还在想‘这小子开始做大事了啊’（笑）在听到‘使徒’这个词的时候，也觉得实在是不错的切入点啊……虽然一开始那样觉得，不过算了，还好已经完了。”

记者： 但是从官方主页上看，似乎写着“庵野的电影也要分成2部吗？真是可怜”一类的……

宫崎： “关于这件事情我已经直接问过他了，在TV版播出的时候，他可没吃到什么好果子。所以他当时真的很伤脑筋，还说‘干脆撂挑子吧’一类的话。因为当时他说真的不想做下去了，所以我说‘那你就不要做电影啊！’其实我以前也有过类似江郎才尽的体验，所以能明白他的处境。人的才思枯竭了，却要因为商业上的理由必须制作续作，这是一种什么样的感觉啊。所以如果以后真的想继续制作出什么作品的话，还不如现在暂时逃避一下比较利于自己的发展。如果被自己的作品绑手绑脚，到头来只能成为某些自己都不能忍受的老头子的奴隶罢了。他们整天说着什么‘托您的福这次的录象带卖出了几万部’……就因为这些烂人天天在经济专栏上露面，日本才成了现在这个样子。我们的作品卖了多少又有什么关系，经济报道应该有的是可以登的内容吧！”

记者： 那么您没有看《新世纪Evangelion》，吗？

宫崎： “我不是说了吗，只看了3分钟，然后就想，还是算了。”

记者： 所以您听了庵野先生的抱怨之后，劝他不要做了吗？

宫崎： “当然说了啊，作为中肯的意见，因为庵野跟我说了他当时的状况嘛。他当时在桌子旁边铺了一套被褥，然后在那边钻出钻进钻出钻进，既然是庵野，一定也没有洗澡了（笑）其实他这些小毛病这些我都很了解啦，更担心的是我知道他心里其实很想做剧场版，在那种情况下继续做的话，会被自己的作品所束缚而无法发挥的。像『宇宙战舰大和号』和『高达』这类作品，如果创作者因为之前的成功而被钱眼套住了，那做出来的作品就会很糟糕。所以这种情况，最好把自己的作品踢到一边去，眼不见心不烦，然后去做些其他事情比较好。反正他也是靠这个赚钱的，还不如靠这个钱让自己消失一段日子，放松一下会来得比较好。我对他说了我的建议，结果他反驳我说他背负着工作人员的命运，我告诉他“工作人员不会注意到你实际的状况，不要管他们去休息一下吧”当时说了好多这样的废话啊……”

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

编者注：(宫崎骏在这次采访里，说只看了3分钟的『EVA』。但是在其他资料里，他也曾经说过“我没有看过”。而且实际上从其他资料来推理，他应该是看了最终回以后立刻打电话给庵野秀明，让他总之好好休息一下。)

对决！『幽灵公主』VS『EOE』

1997年夏天，『幽灵公主』和『THE END OF EVANGELION』(简称『EOE』)公映，师徒的对决也达到了白热化。由于『幽灵公主』所展现出来的大气，很多人都认为这是宫崎骏的引退宣告和封笔之作。更有人认为这是为了和『EVA』斗气(确切的说应该是和徒弟斗气)而导致的结果。不过只从结果来看，宫崎骏再度证明了蛰伏多年吉卜力仍旧是一个强大的帝国，而且创造了日本电影的最高记录。另一方面，『EVA』在『EOE』之后宣告完结，使这场大流行迅速的退热了。

编者注：(三十年河东三十年河西，如今『地海传说』一片恶评，庵野秀明反倒又借大月俊伦的东风再度席卷而来)

下面的对谈曾经在日本电视台上播放，地点则是相当夸张的——撒哈拉沙漠。

宫崎：“我想庵野应该不会简单透露他下一步想要做什么吧？因为庵野的最大优点，就是会老老实实的埋头苦干。”

庵野：“是吗……(笑)”

宫崎：“从你做了『EOE』这种直接的电影就能看出来了啊，电影老老实实的证明了EVA里原本就什么都没有。”

庵野：“是啊，我就是傻老实人。”(编者注：当听到这句话时，庵野秀明的表情很耐人寻味)

宫崎：“这个作品让我知道了妄想的社会是什么样子的，真不想看到现在的年轻人都这个样子。总之。庵野能凭借『EVA』成功还是件好事，这样工作机会和曝光率都会大幅提升了。以后就希望你能早点从『EVA』的光环里走出来，不然说不定10年，20年后，还会有人说你是‘那个做了EVA的庵野先生’，那可就麻烦了啊。”(编者注：不愧是宫崎骏，他的预言现在看来无比正确)

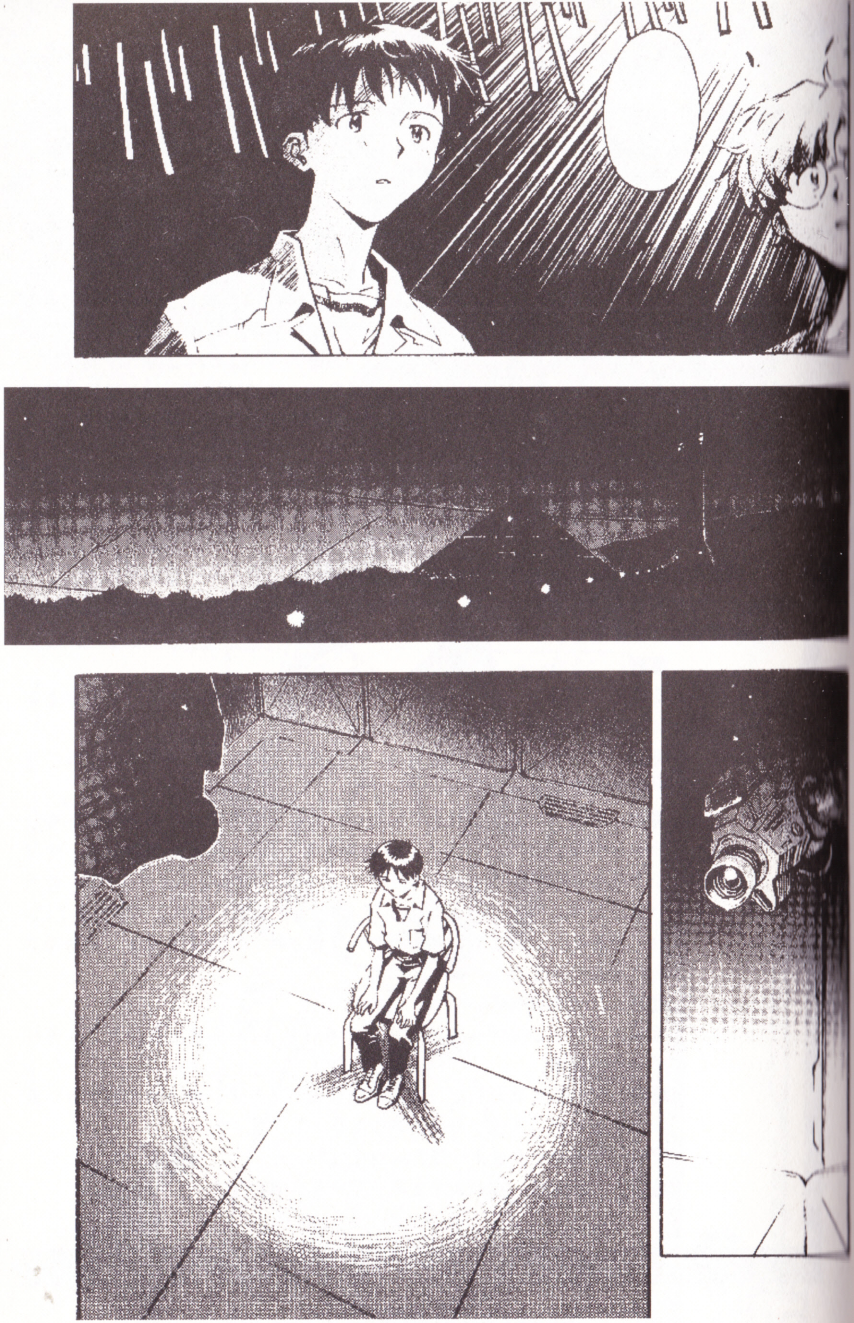
庵野：“说的也是啊。”

宫崎：“所以我觉得，以后你还是不要再从『EVA』里挖掘价值了，这样对你不是好事。”

庵野：“这点您就放心吧，这边我已经都打理好了，接下来我打算专心做少女漫画题材(『他和她的故事』)呢。”(笑)

宫崎：“那就是和我走一样的路线了？”

庵野：“就是啊，后来我才发现，真是不爽啊。”

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

宫崎：“没啥搞头啊。”

庵野：“就是啊。”

宫崎：“你那部真人电影（LOVE & POP），是专门为了摆脱『EVA』的晦气才拍的吗？”

庵野：“老实说其实就是这个意思。”（笑）

宫崎：“如果你再这样围着『EVA』不放，那样到以后你还是会被人当成‘那个做『EVA』的庵野先生’，所以要是能认识到这种危机，做点其他的作品确实是个符合你庵野作风的调整方法。对于你来说，本来出发点不是动画，而是特摄片『奥特曼』吧？因为你本来就是与其相信现实来，更愿意相信显象管中世界的那一种人嘛。”

庵野：从小学到中学那段时间确实是这样……”

宫崎：“所以你看，那以后你就挣脱不出来了吧？不是说你想挣脱还是不想挣脱的问题，而是你身上现在就体现着这个世界上最严重的心理问题。”

庵野：“就因为很难挣脱出来，所以为了挣脱出来，我正在黑暗中摸索着前进啊。”

宫崎：“你真的有在往这方面努力吗？”

庵野：“当然了，总之有努力。”

宫崎：“是吗？这是好事，加油吧。”

庵野：“虽然很难做到，不过老实说，现在二次元的世界对我来说，呆的也不是那么舒服了。总觉得有点拖泥带水的感觉，不好受啊。现在觉得对动画业有点烦，是因为我心里还有那个世界的存在（编者注：大概是说二次元世界或是脱离现实的世界）。总觉得有点说不出的不舒服，觉得很不真实。这是什么感觉的……很难总结出来。”

宫崎：“有时候只注重些太意识的题材，会让人觉得不舒服，押井先生也遇到过同样的状况，但是他加进了狗，这样就取得了平衡。”

庵野：“我也这么觉得，我就是还缺乏这种找到平衡的方法，所以我还不行啊。”

宫崎：“可你就是吃这碗饭的啊。”

庵野：“我没办法推翻重来了，我就是走死这条路了。”

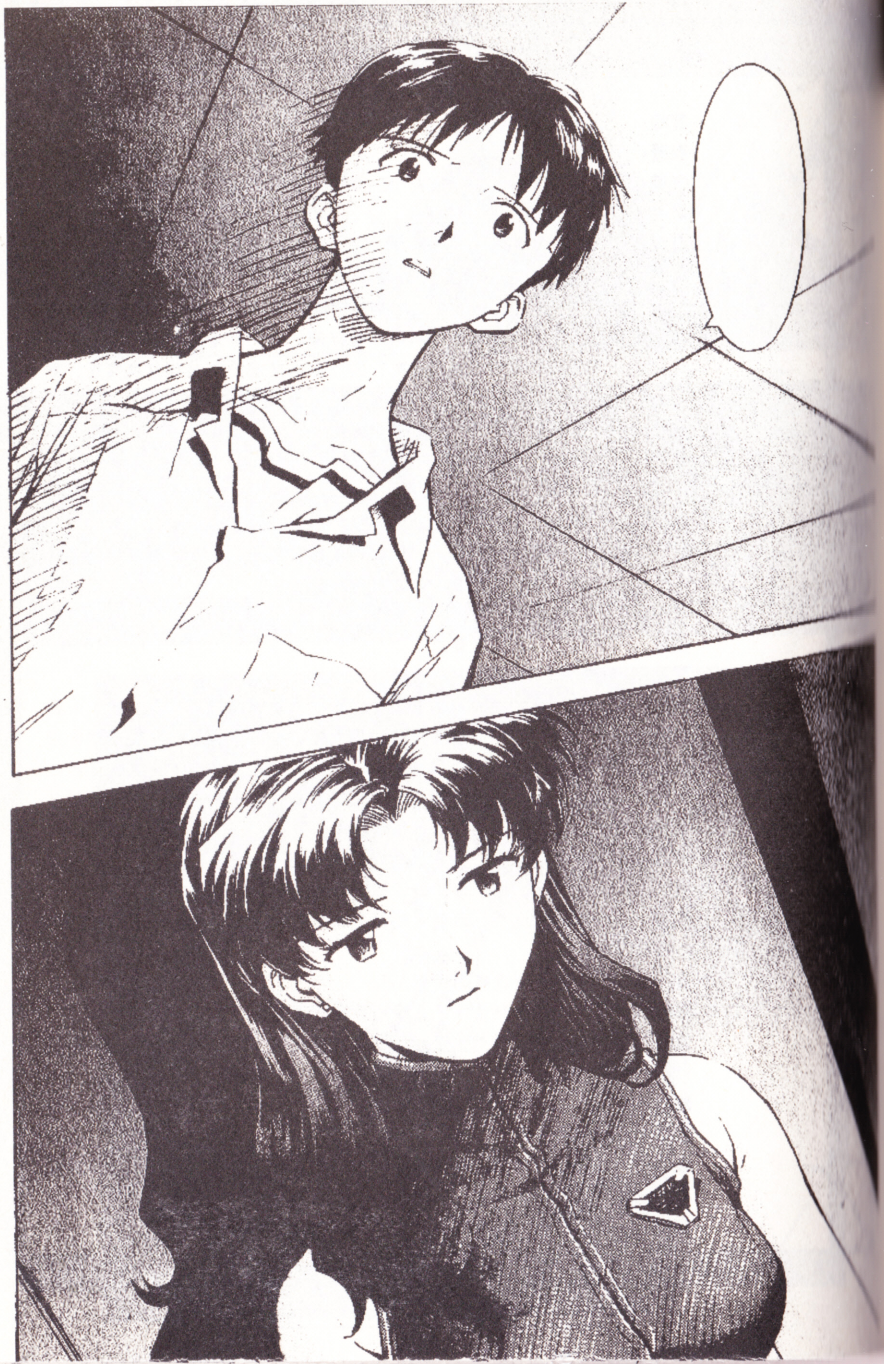
宫崎：“如果你是这样想的话，那就是陷得太深了，还想着也许会有某个时刻能想明白呢。”

庵野：“所以才会有『EVA』的那种结局。”

宫崎：“用这种方式啊。”

庵野：“是啊，因为曾经破灭过一次，那就是给我的答案了吧。能够回到现实中来我觉得很欣慰啊。”（笑）

宫崎：“想逃离的话需要相当的觉悟哦。”

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

庵野：“没错。”

宫崎：“不过只要掌握了逃脱的方法，那么还是能成功的。最重要的还是自己死抱着不放。”

庵野：“这种觉悟我已经有了，总之就是想‘咚’的一下丢掉大包袱，现在觉得怎样都无所谓了。”

宫崎：“那么你下次一定会成功的，只要不再被这个枷锁束缚就可以。”

编者注：(这段对话，是对于庵野秀明心理的很好说明，大家可以结合之前的“空白的容器”一文来理解。)

预言！宫崎骏和庵野秀明的今天

在那之后，庵野秀明也的确如他对昔日的师傅所说的，离开了动画界，也放下了让他一夜成名的『EVA』，开始投身实写电影。面对老师傅宫崎骏的批评，他的选择是“逃避”，就像『EVA』里那个一边嚷嚷着“不能逃”却不得不从此开始新生活的真治一样。其实，宫崎骏和庵野秀明之间的种种恩怨，倒是像极了作品中的碇元度与碇真治两父子。

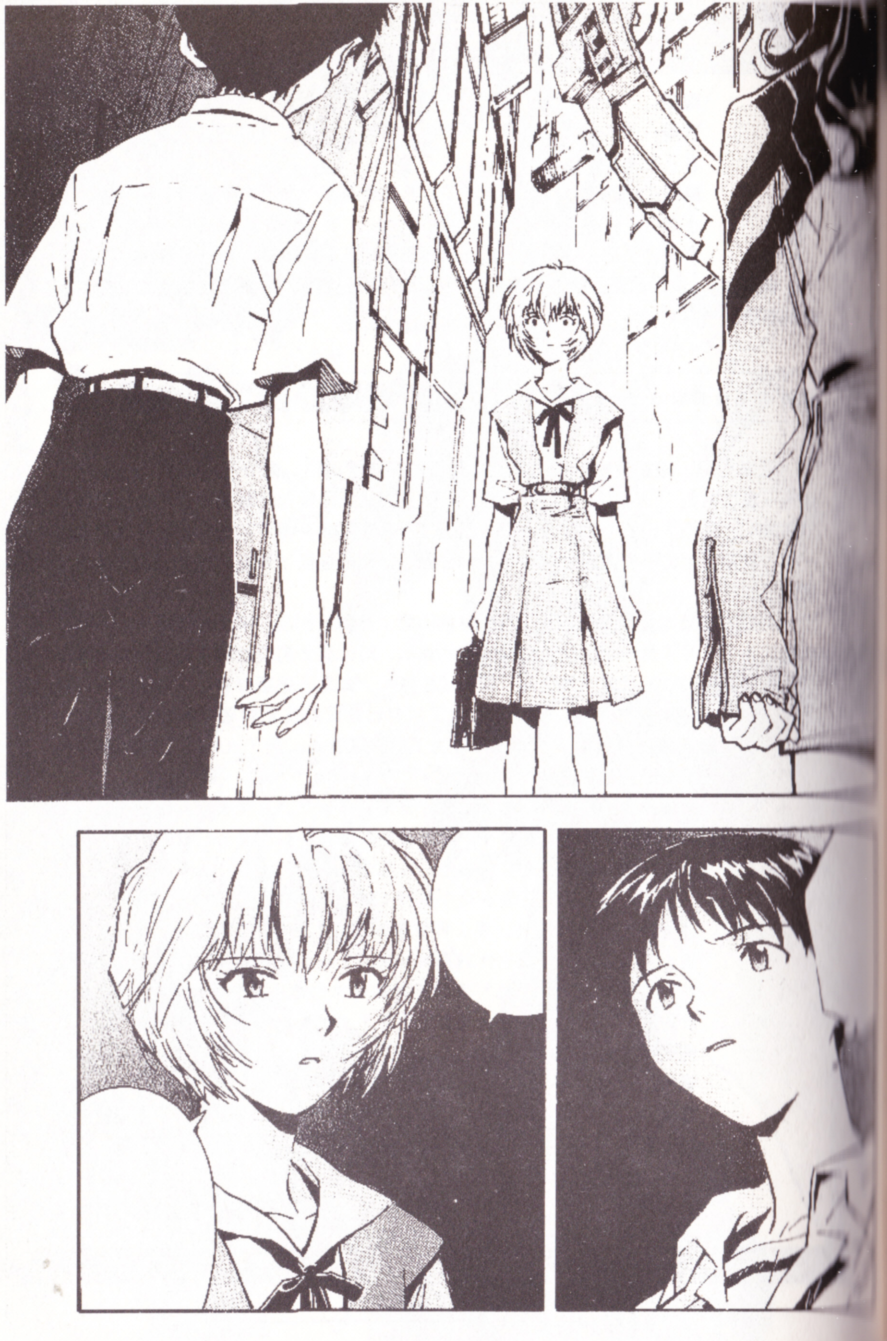
另外在庵野监督的眼里，『千与千寻的神隐』是部好作品。和『幽灵公主』不同，庵野认为『千寻』是一部能让人放松欣赏的作品，对比他之前说过的『幽灵公主』里隐含的那种剑拔弩张的异常气氛让他“看得很紧张”，如果不是听者有心，那么也可以说『幽灵公主』中的这些气氛，是宫崎骏为了同自己昔日的徒弟对着干的结果。当然，『千寻』让宫崎骏获得奥斯卡奖，一举成为了世界级名人。到了2001年，宫崎骏老先生又可以谈论下庵野秀明了——

宫崎：“庵野他啊~怎么说呢，他也在烦恼吧。总在自我意识里刨根问底也没用啊，只能变得像蜗牛一样被壳禁锢住不知所措而已。明明知道这样做也不会有什么好处在等着他，可是还是会陷进去。不过嘛，在他做『式日』之前，听说他还要在这个题材上做一部动画。虽然我也和谈了几次，但庵野的想法很坚决，要么再接着做一个『EVA』，要不就让自己就死在这上头。那时正好是在他39岁的时候。（编者注：不知当年庵野想做什么样的表现自我的片子呢？真希望能知道他的想法。到了现在，新EVA剧场版的企划说明庵野的想法是彻底改变了，不再是当年那个处于自我世界的反复询问的烦恼Otaku了）

记者：（笑）又要勉强自己了。

宫崎：“一旦步入40岁啊，不是继续做『EVA2』，就是得为了某些投资人拍电影了，到时候也只能在两者中选其一。所以他就逃到了电影里，那死小子。这个只是逃避而已啊！”

摘自2001年访谈：《风的归处》

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

而看过『千寻』后的庵野秀明也有话说——

“非常有趣，能够让人放松，各个方面都做的很出色。和『龙猫』当年的感觉很像。而且题材选用了至今为止一次也没用过的东南亚风，感觉很好，总之这个作品就是有亚洲的感觉。宫先生，您的心也更加宽阔了，已经扩充到东南亚了啊。”（笑）

“另外每个角色都感觉有原型存在，这种真实的感觉也很不错。这次是为了给一个女孩子欣赏而做出的作品，创作动机很单纯，很好呢。实际上能看到这么多观众可以开心地把片子看完，宫崎先生也会很高兴吧。姜果然还是老的辣啊。”（笑）

“而且以他的年龄来讲，能描绘出这样的作品，充分证明了他的活力啊。对有些人来说，这部作品看起来可能比『红猪』更加深刻地反映了宫崎先生的内心世界，说不定哪个角色就是自己的化身呢。”

“其实每部片子里都一定有以宫崎先生为原形的角色出现，这次应该是锅炉爷爷吧？在暗地里帮助一个10岁的少女，守护着她，甚至出面成就她和其他男生的恋爱（笑）的角色。”

“这样说起来，其实千寻的父母也并不仅仅是对愚蠢的夫妇。尤其是母亲这一边，确切的说那不是母亲，而是个标准的女性。看到女儿一脸不高兴的样子也不管，但是老公说什么都陪着去做。既然有了个不合格的母亲，所以父亲这边也是，虽然不是什么坏角色，但是却很靠不住。”

“如果在那种环境里千寻成为了大人，说不定就会变的很灰暗。所以宫先生这次的角色就是指引她走向正确人生道路的角色——不能把她交给那样的夫妇带大，由我来锻炼她！（笑）我想这就是锅炉爷爷的想法，真是很不错呢。”

“从视觉观感上来说也很好看，很久没有看动画看的那么开心了，看了后觉得动画真是不错。”

“对我来说『幽灵公主』并不是很好的作品，当然我还有些主观方面的成见，所以实际上也并不是不好看。但是作为一部动画电影来看，那个的题材中（的冲突）恐怕太过尖锐了。但是因为之前看的不太开心的缘故吧，这次就看得格外开心，说不定是一种反作用呢。”

“吃饭团的那场也非常不错，宫崎先生很少能画出吃的很美味的场景来，对于他来说是珍贵镜头了。（笑）此外无面人和锅炉爷爷都是我喜欢的角色。尤其是锅炉爷爷，宫崎先生也很希望自己能长出那么多手来吧。一只手画分镜，一只手画原画，一只手加动画……实际上他的工作量真的是非常大，这样大概就更想求神帮忙了吧？而那些煤球＝吉卜力工作室的工作人员也真够不容易的。（笑）”

“另外从视觉效果的方面来讲，动画里有好多种神也是不错的表现方法呢，还能保佑商业繁荣。（笑）不过我早就猜到他会来这一手，既然能

●师徒对决——1997年夏宫崎骏VS庵野秀明

有这个数量，那估计周边产品也就层出不穷了。”

“如果先入为主地去评价一个电影，那么到处都能挑出毛病来。这里也奇怪那里也不好，这里的情节发展根本没必要，这种情况其实很多见的。但是这部作品似乎没有遭受这种评价，就是那么的受欢迎。因为看的人会感到心情十分舒畅，所以这部电影也许有排除人的邪念的作用呢。”

“我觉得这是比『幽灵公主』更能反映宫崎先生实力的作品。观众也比之前更多，现在就算没有我的介绍也没关系，因为大家都已经爱上这部作品了。”

摘自 2001年《eureka特集》

关于庵野秀明和宫崎骏这对师徒间的种种恩怨，这样的对话，也算是可以作为至少到现阶段为止的总结。我们不妨这样对比一下——

宫崎骏监督：“那死小子。这个只是逃避而已啊。”
→ **碇元度**：“真治，你不能逃避！”
庵野监督：“我已经不被需要了吧”
→ **碇真治**：“我是没人要的孩子吧”。

不过，还是那句老话——三十年河东，三十年河西。2007年随着『EVA』新剧场版消息的放出，这对师徒之间尽管没有出面说话，但好事者们都已经开始为宫崎骏和庵野秀明安排新的对决了，而且最为不幸的是，两人为对方的预言，似乎都不幸言中。

庵野说的吉卜力是宫崎骏独立支撑后继无人，也没法培养出合格的接班人，这些在『豪尔的移动城』和『地海传说』中得到验证。外来的细田守无法服众被排挤走，宫崎骏不得不把自己的儿子忽然推到重要的位子上。而他的缺乏经验的弱点展露无遗，随着宫崎骏年事渐高，吉卜力帝国的后继危机愈发严重起来。

而宫崎骏说的庵野走不出EVA的光环，同样无比正确。2007年的新剧场版证明了庵野秀明经过这么多年的辗转，就算动机和心态变了，但是始终只是“那个做EVA的庵野”。而且宫崎骏说的他会成为投资人的挣钱机器，也说中了。『EVA』很有可能会系列化，庵野秀明也许就会这样继续被绑在名为EVA的轮子上，一路滚着一路挣钱吧……再过十年，又会怎样呢?

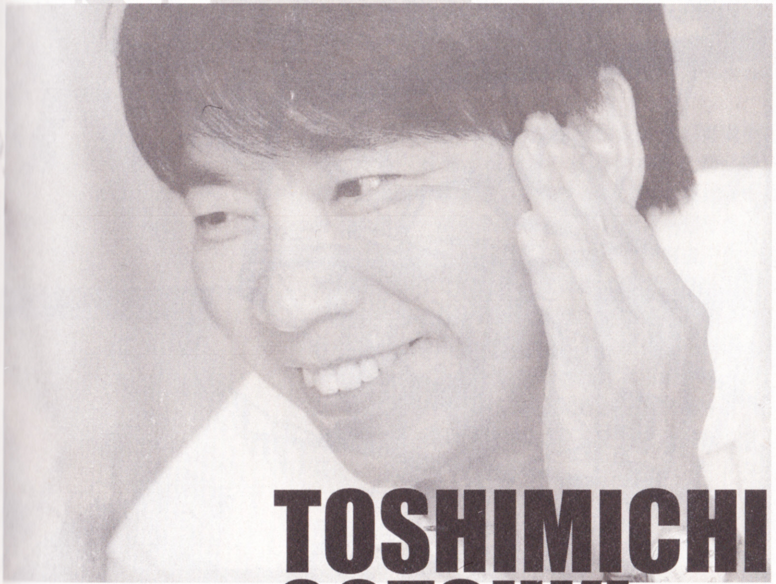

EPISODE03

幕後故事

『EVA』的老板 大月俊伦

TOSHIMICHI OOTSUKI

『EVA』之所以为『EVA』，不仅是庵野秀明的创造，更有其幕后策划以及整个“污钱计划”的缔造者大月俊伦的汗马功劳。大月俊伦(Toshimichi Ohtsuki)，1961年生于茨城县，现任King Records常务董事、多媒体内容关联作品的企划・制作子公司Ganges的社长。1984年通过当临时人员而进入King Records，任职于动画声乐部门Star Child Level。曾参与过电视剧《必杀仕事人》的录制，以及电影《哥斯拉》原声大碟的企画。之后，大月俊伦出任《新世纪福音战士》的制片人，在《EVA》结束后，又曾任《机动战舰Nadesico》(96年)、《少女革命乌蒂娜》(97年)、《秋叶原电脑组》(98年)等一系列作品的制片，成为日本的视觉娱乐的关键人物。

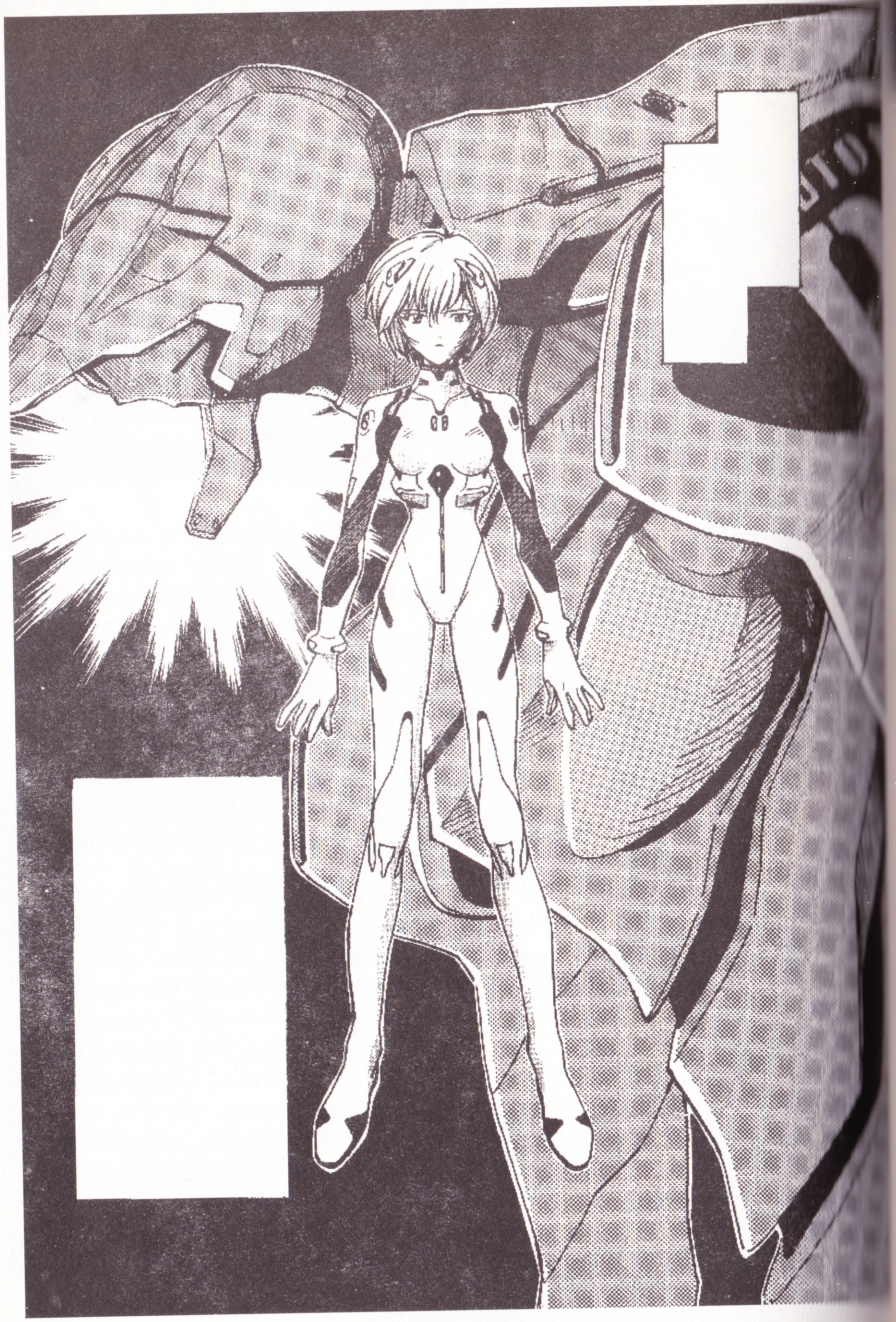

●『EVA』的老板——大月俊伦

大月俊伦作为制片人的特点，就是比那些中规中举看着数据说话的商人们更“人性”或者更“个性”一些，当初就曾因进行一些非主流的企划而被公司一再否定，最后却总算坚持了下来，也算奠定了他的风格所在，直到发掘到『EVA』这块大金矿。作为制片人，大月不仅为『EVA』保驾护航，同时他也在日本的形象产业（Character产业，国内对应的词叫“衍生产品”）中掀起了巨大的改革波涛。甚至可以这样说，『EVA』不仅作为一部动画在动画史上留下了自己的名字，它同时也将记载在日本动画产业发展史的名册中。直至今日日本繁荣得甚至有些过热的动画业，其肇始即为『EVA』。而『EVA』的商业运作，正是大月俊伦的得意手笔——将制作委员会模式引入TV动画。

原本日本TV动画的商业运作大致企划得需要获得“电通”或是“博报堂”这样的广告代理公司青睐，由他们来拿着企划去找赞助商投资。获得赞助商的资金后，一部分交给动画制作公司，一部分则交给电视台获得时间档。贴片广告则作为回报由广告代理商销售。这种方式首先风险很高，如果动画收视率不理想那么将造成出资方和代理方的大灾难，所以广告代理方和赞助商的谨慎考虑将很难让比较个性以及纯原创的动画出头。而且赞助商所能拥有的不过是广告时间，并不能拥有任何作品的版权，版权集中在一家（通常是电视台）的情况也不利于衍生产品的开发热情。

而制作委员会方式则是一个企划发起后，让多家相关的企业以匿名和任意组合的方式（有关匿名组合涉及日本相关的法律法律，在此不作进一步说明）共同组成一家“制作委员会”负责作品的商业运作（相应地，作品的Producer——制片人可能会有各家企业的代表，但大多只是挂个名字，实际操作由一个主要制片人负责，比如大月俊伦）。这些相关企业可以是制作公司、漫画原作出版社、唱片公司、电视台、玩具制造商甚至偶像歌手事务所，作品的版权属于“制作委员会”本体，而不再是单独的某家公司，而制作委员会的成员们则获得相应的权力：周边产品、CD或DVD发行贩卖权或国际版权等各项权力，

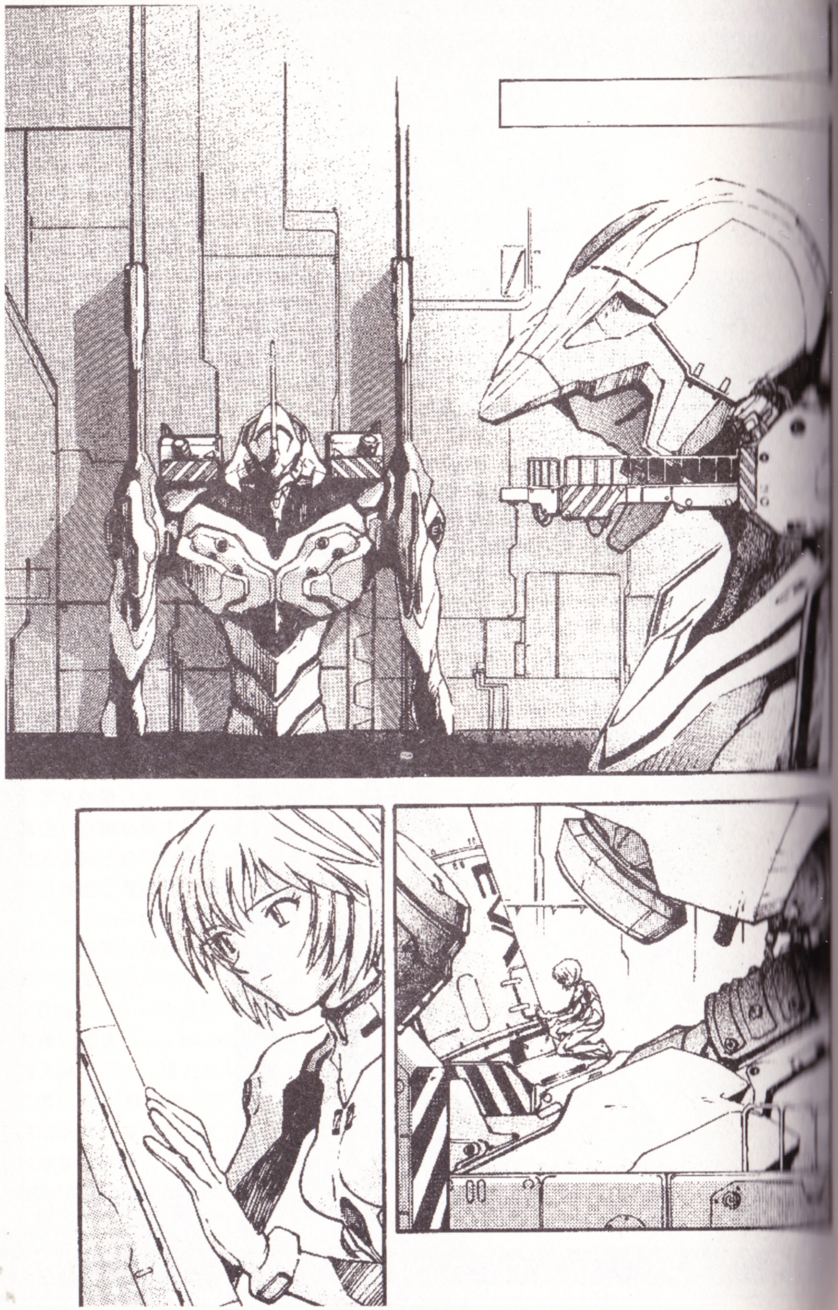

●『EVA』的老板——大月俊伦

有了这等便利，污钱起来自然得心应手。而且最后收益是扣除了各家的规定手续费和佣金后，根据出资额比例再分配。这样一来不仅可以通过制作委员会参与多个作品的投资，让企划更有机会启动，把鸡蛋放在不同的篮子里也分散了风险。

而制作委员会所改变的不只是作品的商业层面，也改变了作品的质量本身。过去的动画里赞助商没有著作权，所以赞助商必须依靠周边衍生产品（Character商品）来平本挣钱。因此能不能卖出周边就成为动画从企划时就要考虑的关键（编者注：遗憾的是，这就是目前中国动画许多从业人员和专家对“产业”的认识和现状）。至于那些泛滥成灾的机器人动画，自然也会被人讽刺为“玩具制造商的广告”。而一旦版权掌握在制作委员会手中，作品能否红就成为了利益者们的追求目标，而不会只是瞄准能否卖周边一项。正因为如此，许多也许被玩具制造商们忽视的优秀的创意和动画得以诞生，日本动画也不会单调地充满各类“玩具动画”——比如『新世纪Evangelion』这样的以创作者为中心的有些“另类”的动画。

在『EVA』中使用制作委员会方式，改变了动画作品因为资金问题受制于电视台的局面，为创作者们打开了镣铐，这不仅是大月俊伦在利益方面的考虑，也是他对于庵野秀明的理解与照顾。大月俊伦非常欣赏庵野秀明的才华，想要让他不受束缚尽情创作出最满意的动画，他甚至曾对庵野明确表明自己想要保护作品的立场：如果自己因为听到了反对意见想要插手『EVA』的创作，那么庵野可以“君命有所不受”。而且就在『EVA』的制作过程中，庵野秀明每个月都会到大月俊伦的公寓里住一晚上（是畅谈作品吧？真的只是谈作品对吧？嗯嗯……但愿是……），然后早上两人一起冒着寒风逛中野Broadway（著名的商店街，有不少动漫店，有很多从业人员、大学生和发烧友来逛，与Otaku集中的秋叶原相映成趣）和LD店，之后才各自去上班。正因为有大月俊伦这样兴趣相投且眼光独到的制片人或者说“伯乐”，像庵野秀明这样的个性监督才得以在日本机械化的残酷动画制作链条中脱颖而出吧。

●『EVA』的老板——大月俊伦

在谈到现在时，大月常说“我一直没有改变”。这位因为个性和独断专行，又有些铁腕而被很多人称为日本“业界的耻部”的大月俊伦，又是怎样的一个人，与庵野与『EVA』又有着怎样的感情纠葛？不妨从这篇2004年的访谈中了解一下。

为了方便理解，我们增加了一些主观的评论和说明，如果您觉得有碍阅读大可以忽略。

Q为记者，A为大月俊伦的回答

关于制片人的身份

Q：大月先生，在谈到现代的动画角色商业化时，您是绝对不会被忽视的一个人。可以说，从很久以前，您的一举一动都会吸引大众的注意。

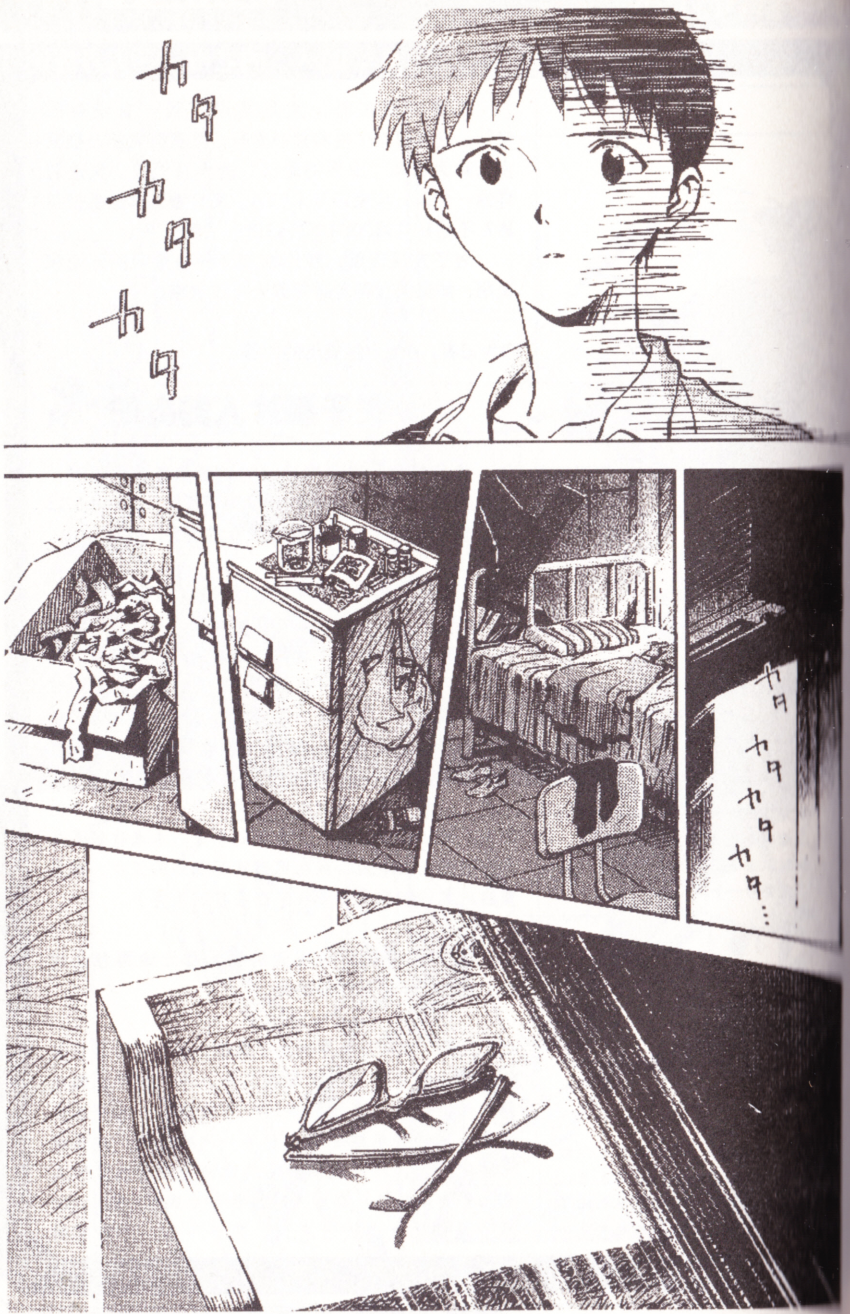
A：之前也有很多人和我谈起过关于制作委员会、出资还有作品内容本身是否充实的问题，关于这些方面的关系利弊就我自己在动画和电影的制作经验谈了很多，直到去年左右还有很多机会让我详细地说起这方面的话题。关于这方面的问题听得多了，有时自己也会开始觉得这种方式是不是真的存在什么问题。其实光动嘴皮子是毫无意义的，也没法解决什么问题（笑）。然后我就考虑起了这些不得不去认真思考的问题，最后还是回到了一线的制作中。本来我就是从录音和监制出来的，现在都很重视基层的工作，而且像盘的包装和插画都是我亲自去收的（笑）。

关于动漫的商业化和反思，在《动画基地》37期“献给孩子们的EVA”一文中已经有介绍。但无论怎样，大月俊伦首先是一个制片人，商业利益是最重要的，而且这无可厚非。关于市场与作品质量之间需要有一个平衡点，如何取舍也是衡量制作人优劣的很重要的一个因素）

Q：如果只考虑商业层面的话，那无论再怎么讨论，也是出不了好作品的吧。

A：没错。如果只是单纯为了赚钱，那么还有很多只要肯付出努力就可以致富的工作，不用非得来做电影和动画。总之选择从事这个行业的人，或多或少的都会同那些单纯的商人有不一样的地方，这是很有趣的一点。所以我认为要尽量避免和一线制作人员以外的人接触。那些人最后都会变成PlayManager而不是创作者。反过来说，我并不是一个合格的

PlayManager，意为本身也积极参与到实际业务中的管理人员。在这里就是大月作为制片人的风格，不仅是一个商人，也要是一

●『EVA』的老板——大月俊伦

个能理解和参与作品的创作者。只是纯粹为了利润，那可以直接去干别的啦。

PlayManager。就算被大家还是称作“制片人”，从我自己来说也不会有制作人的自觉了。我只是想同合得来的创作者们一起做些喜欢做的片子而已。

Q: 《EVA》是一部名垂青史的伟大作品，但是，它既是体现创作者主观意志的作品，同时也是第一次以“制作委员会”这种前所未有的方式来进行操作的作品。而您在制作开始之后，是没有对动画内容进行过干涉，让庵野先生心无旁骛地做完了整部作品呢。

A: 虽然这种话都听人说过一百遍了，但实际情况还是稍微有点不一样。庵野在制作的最初阶段就对我说‘大月啊，无论是King（King Record）还是公司这边，只要说一句不行的话，我就立即不做了。’于是，我便和他立下了约定。对我个人来说，如果拿公司的意见来压庵野，那他会立刻对我失去信任，这样就不可能再做下去了。所以，我一直都没有干涉过什么。

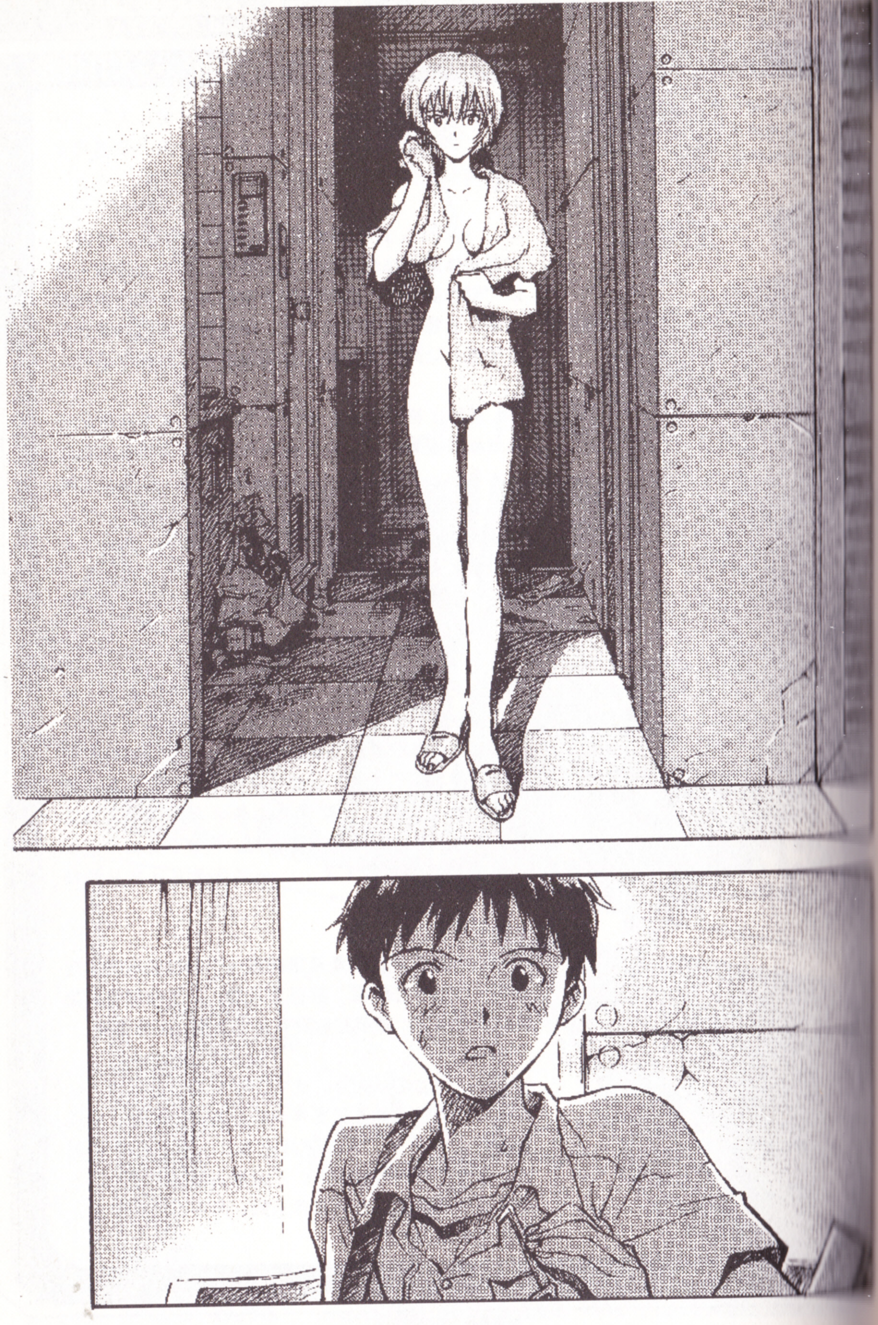
一般来说身为管理者对出资人负责的制片人，和身为创作者对作品负责的监督之间，难免会有冲突存在，庵野和大月之间能建立起这样的关系，特别是大月放手让庵野去创作自己想做的东西，是非常难得的。不过根据一些八卦消息，大月本人就曾对别的监督出言不逊，大致是“你既然不是出钱的那就闭嘴”这类。

他那时所说的话，到现在还是我的座右铭。现在在工作的时候，有时还是不得不用公司的利益来压制作者们，但我是能不说就尽量不说。其实还是已经说过很多次了吧（笑）。但是，有些人就能理所当然般地堂堂正正挺起胸膛说出这种话来。很不可思议呢。其实职务本身是没有魔力的。代表职务的名片就只是工作用的东西（笑）。一切都是自身积累的结果。

Q: 对作家来说，总是希望能有一个和自己志同道合看法一致的责任编辑。甚至有人说，只要他能充满热情和干劲就好，即使完全没有艺术细胞也无所谓呢。

客观地说，大月俊伦本身“文艺味”还是稍浓的，经常能发掘出优秀的监督和优秀的企划，而且一个「EVA」也的确让他有可以标榜的资本了。

A: 对，我也这么认为。确实，热情是最重要的。在很多公司里，不管再聚集多少人，再怎么开会，也憋不出什么作品来。即使硬憋出来了，也只是索然无味、毫无乐趣可言的作品。不过鄙人的公司是绝对不会做出那种索然无味的东西来的；只要有我一个在，味道就够浓了（笑）。

我是不会改变的

Q：大月先生，以个人立场来说，您是一个喜欢奥特曼里的怪兽等等玩具的Fan吧。

A：说实话呢，我并不是一个Otaku。

Q：不是说喜欢一部作品就是Otaku啦。

A：世界上也会有很狂热的人存在吧。那样的人，我是无论如何都比不上的（笑）。秋叶原的电器街我大概每三年才会去一次，而GalGame更是一次也没有买过。我今天在Big Camera买的DVD是『第三之男』(1949)、『东京奥运会』(1965)和『八甲田山』(1977)。另外，还有BandaiVisual出的『超合金编年史』(2004)。我可不是Otaku啊（笑）。一般来说，大人肯定是不会买《超合金编年史》的吧（笑）。只是因为有村上克司的访谈呢。这样以来就变成为了赠品买东西了。

『第三之男』，原名『The Third Man』，又译『黑狱亡魂』；『八甲田山』是有高仓健参演的“灾难片”（据说这实际是右翼军国主义电影），讲述日俄战争前一支日军在寒冬中训练遇难的悲剧故事。『超合金编年史』在玩具销售方面非常成功。

Q：大月先生做制片人的作品，经常能在动画界掀起各种各样的波澜呢。

A：其实有人会给我分类是某某类型片子的制片人，但我自己却没有这种感觉。我只是想做自己喜欢的东西而已。很多人都想做那种一堆美女的动画，我对此是没有什么兴趣，但对公司里的人说明的时候，还是得说这种类型的片子比较能挣钱之类，不这样说得庸俗点就不能让人明白。除了动画之外，我也做别的东西。像我企划的高仓健的『大哥』(1977)的DVD，已经出了DVD-BOX了。在真人电影方面，东宝出的『罗蕾莱』(2005)，我一直跟了三年，现在『魁！库洛马迪高校』的电影版也已经开拍了。此外还做过清水崇的恐怖片等等。我自己是做动画和做实写电影都可以的，明年我还要跟庵野一起做特摄，正在做企划呢。

制片人夹在出资人和创作者之间的确不容易啊。另外『罗蕾莱』是部很有趣的“科幻”电影，里面庵野秀明和富野由悠季还客串了一把。至于庵野和大月的特摄制则，应该就是CutyHoney的真人版了

Q：感兴趣的对象是随着时间而改变的吧。

●『EVA』的老板——大月俊伦

A：不，我是不会改变的。前一阵子，跟一帮20年没见的朋友在一起喝酒，他们就说“大月你20年前说的话，和现在42岁时说的话，没有什么区别嘛”，我很感慨。但是，以现在42岁的我来说，20年前、那个22岁的人，是个狂妄而自以为是的家伙啊。但是，我即使在20年前就知道这一点，也还是会照着原来的样子做下去的。

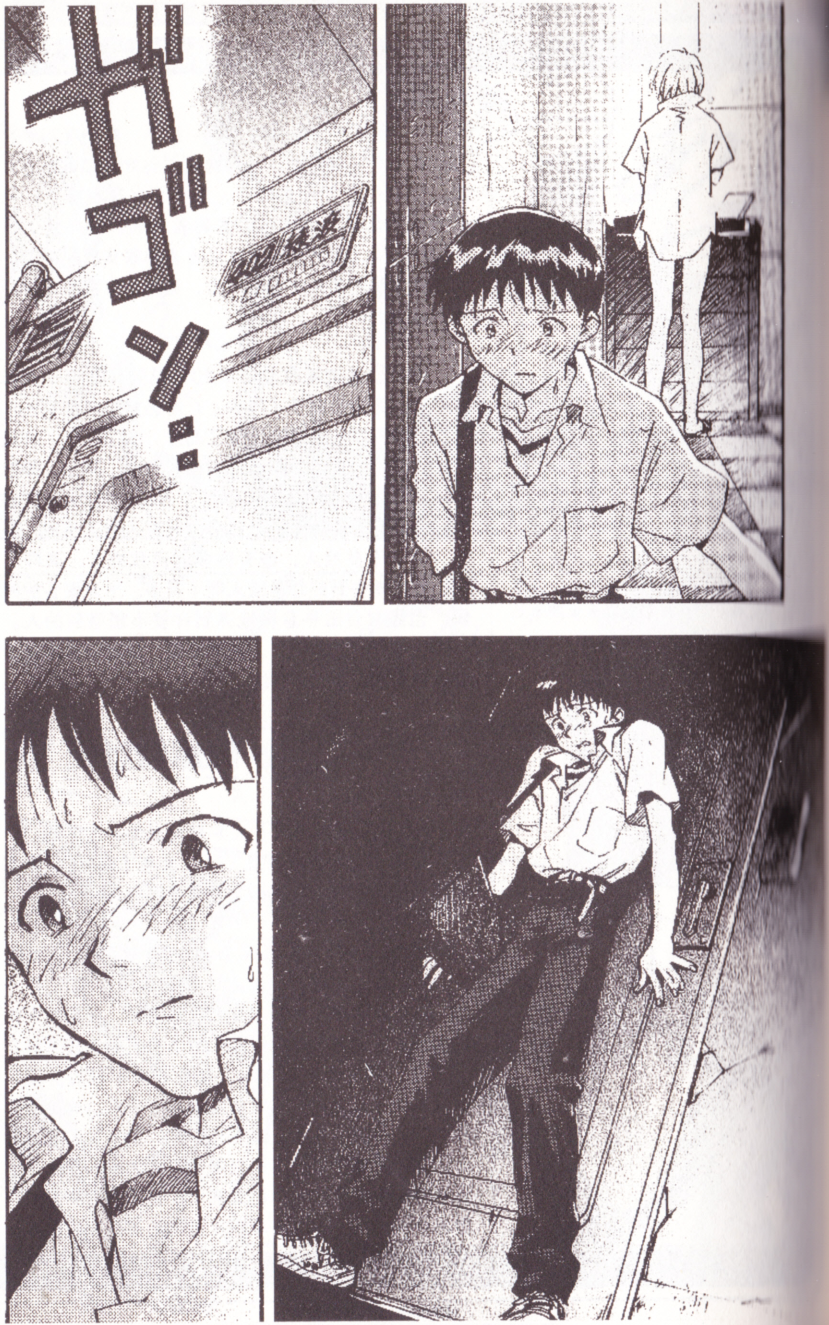
庵野也是毫无改变。从20年前到现在，一点都没有变。即使是做了『EVA』，他仍然没有改变，只不过是外界对他的看法改变了而已。出了名了，作品大卖了，别人自然就用有色眼镜看他了。不过，即使我，也不是完全地长到42岁了；从22岁到现在，如果我心里有什么感觉，依然会照直对人表达出来。所以，我有很多敌人，也有很多讨厌我的人，真吓人呀，放眼望去到处都是敌人呢（笑）。出席聚会的时候，也经常会出乎意料地遇到许多不想遇到的人。“啊，不好，快溜吧”，这样想着，但如何杀出去，就是很麻烦的事了。

如果联系新剧场版里大月对于庵野的评论就很有意思了。此时还说庵野毫无改变的大月，在3年后的2007年，就谈论起庵野变得更“温柔”也更为“成熟”，不再是那个任性地用作品来表现自己内心世界的庵野了。

热血的时代

Q：大月先生和庵野先生在年轻的时候，总是说“什么时候来一起做个作品吧”，但直到『EVA』时才实现。那时，你们都已经过了30岁吧。

A：前几天有一个动画公司的老板问我，在做『EVA』的时候有多大年纪。我回答他“从32到33吧”，他说“那可真了不起啊”。不过，人即使有做不到的事情，但年轻就是最大的本钱，也会能多做到一点了。问我话的那个人，也就30多岁而已。所以我对他说“因为年轻而跟周围的人合不来，这也不太好吧”；当然，要是合得来当然好。我不是要否定什么，也不是要影射什么，但如果不能和旁人合作，也就不可能实现前所未知的成就了。把不合群称为“冷静的个人主义”而视为理所应当的还是大有人在的。

●『EVA』的老板——大月俊伦

在做『EVA』的时候，我们都很年轻。即使说是乳臭未干吧，那也的确可称作青春。当Gainax还在吉祥寺的时候，那也许是最开心的一段时光吧。“正因为什么都没做过，所以有着无限的可能性”。我们踌躇满志，当然也有一些好高骛远，也会紧张担忧，这就是青春吧。从『EVA』立案开始直到制作完毕，没有一刻的懈怠。所有的对话都很直接冲动，有一半都是在互相挖苦。要有人示弱马上就会被围攻。

当时的人有山贺博之、庵野、赤井孝美、出渊裕、还有我。贞本义行也在。大家都在高谈阔论，却一刻也大意不得。只要稍微露出一点破绽，就马上会遭到集中炮火的攻击。“那个是○○××才对吧”，差不多就这样（笑）。即使在一边喝酒一边吃烤肉，也不能有丝毫大意。真是充满了紧张感的烤肉啊。“在吃不下去之前，就一直吃下去”，就是这种感觉。当然，所有的对话都是宅得不行（笑）。

要是稍微有一点跟不上，那就完蛋了。在我们这个圈子里，“无知”和“耻辱”是同义词来的。在知道的人面前，不知道的人会觉得无地自容，于是就无法继续工作了（笑）。就像女高中生一样，“呀，连流行什么都不知道啊～”，立刻就会被大家拼命欺负。

Q: 从90年代的泡沫经济崩溃到现在，已经过了十几年了。给人的感觉是，日本在实业上严重丧失了自信，所以迅速把眼光集中到了“可以获得国际性支持的日本动画”上了呢。

A: 今天我就撞上了这个话题。在一个应酬上，一个官员上来就说“请多吸引一些外资呀”，还真是会给人鼓劲啊（笑）。然后还说着“要走向世界，走向世界”这样一遍遍重复。

Q: 基本上也有了套路了？

A: 就算你剑走偏锋，观众也不会上当的。但出乎预料之外的是，你就按着老样子做，他们反而会上当。

访谈中很令人感慨的部分，有没有“天下风云出我辈，一入江湖岁月催”的感觉？呵呵，那时的大月和庵野，还有Gainax，还真是有些Otaku意气呢。

这也可以理解为何在『EVA』后日本动画的突然繁荣，制作委员会方式降低了门槛和风险，提高了投资成功几率，而正好在房地产等领域饱受打击的投资者们，找到了动画——或者按现在国内流行的说法叫“文化创意产业”的突破口。时至今日，日本的动画特别是TV动画真的是泛滥成灾形成另一个泡沫了。

●『EVA』的老板——大月俊伦

应该说，大月俊伦在『EVA』那时，应该还是很热血的，这从他对庵野的信任还有他同Gainax的Otaku们打成一片也能看出来。不过最后还是一个道理，不管观众怎么自认聪明，是怎么也算不过要挣他们钱的商人们的，呵呵。

无论是讨厌玩“内涵”的观众，还是那些想着绝对不会对“内涵”感兴趣的装腔作势的观众，正因为他们的存在，才让我们这些做内容的可以把东西做成起来。我在某个委员会的时候，曾经大力鼓吹这种理论。但是，如果我把做『EVA』时的那种初衷给忘掉的话，大概就会觉得只要能受欢迎而故意去玩“内涵”也无可厚非。

Q：在这种事上，大概很快就会被媒体的宣传定型，然后给捧成明星吧。

A：我不知道那能不能被捧成明星，但若那样，则很容易被束缚住，这几乎是一定的。

各种既有模式的毁灭

Q：当《EVA》的企画终于实现之后，在制作的时候，您有没有预感到这部作品会发展到什么方向呢？

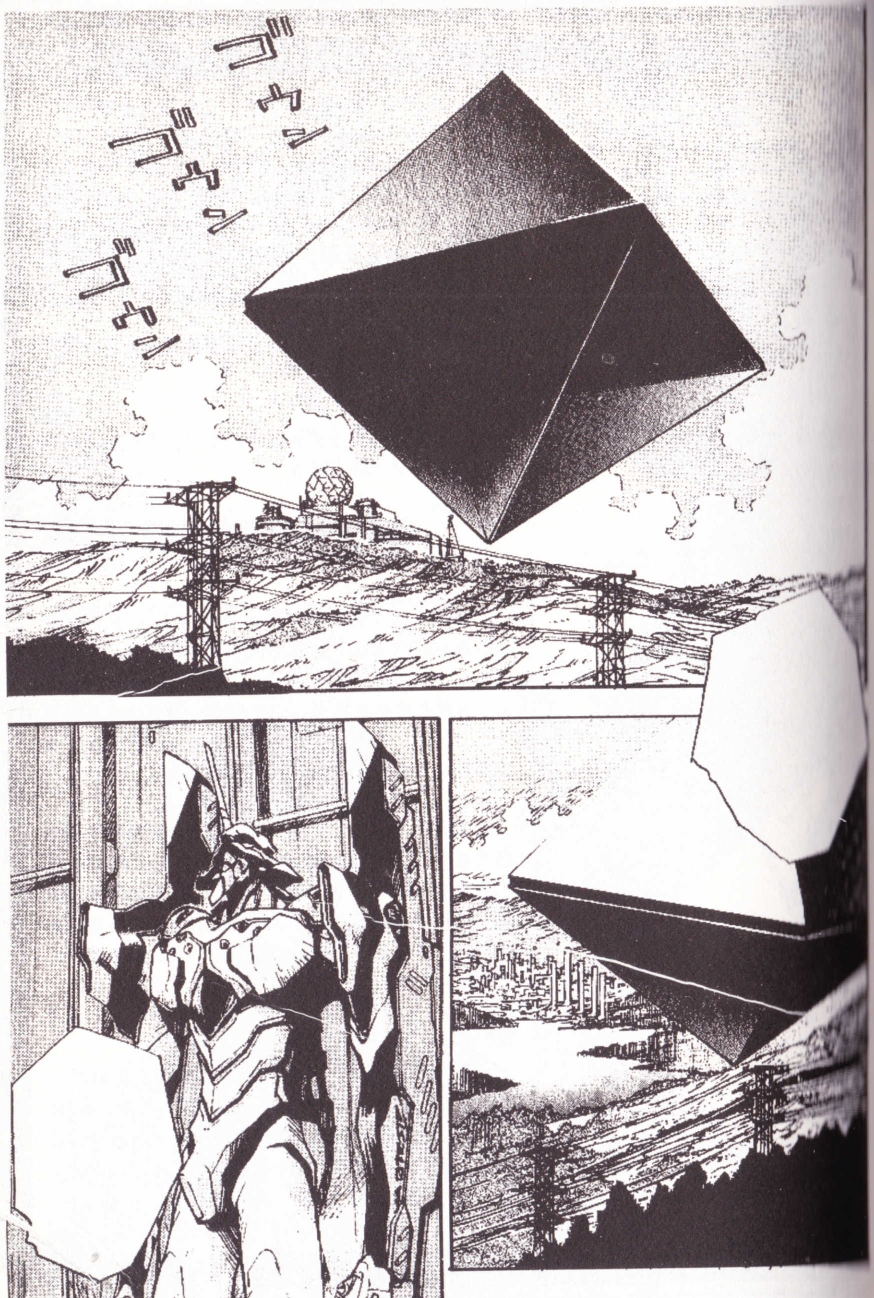
A：当时我的确预感到，“这会是一部很不平凡的作品”。而且，也感觉到“这一定是所有人都想去看的作品”。我能感受到这种很想看的期待。

而且，『EVA』是第一个“制作者直接投资动画而且在全国范围内播放的尝试”，身为先行者就做出了堪称最高杰作的水平，那么以后该怎么做才好呢。可以说到现在为止，还没有别的TV动画能超越『EVA』的成就。这大概就是那种“只是起步就已经达到巅峰”的成就感了，这种感觉其实也挺吓人的。我在看完一、二话之后，我还在担心“以后可怎么做啊”呢。

那时我曾问庵野：“这作品会变成我们都难以想象的大作呢。”庵野似乎也有所预见，他回答说：“这部作品将把动画业界搅得天翻地覆吧。各种既有的模式都会被它毁灭。”这是当时我们的对话，当时我们都只是预感，现在都应验了。

现在的动画界已经没有什么前例和公式可以让

在“献给孩子们的『新世纪福音战士』”一文中，曾经提到了大月俊伦在10年后启动新剧场版的动机之一，便是对过去的所谓“反思”——业界对『EVA』的“误解”，还有他所引入的投入收益模式，造成了目前动画界存在的许多问题，比如内容过于偏向动画迷，DVD销售不畅导致的恶性循环等。他认为“这是我们制作者、制作社的罪，也是EVA

●『EVA』的老板——大月俊伦

的功劳中的罪过”。应该说庵野和大月，都是站在时代前沿的出色人物，无论是对市场还是对于作品本身都有着预见性的看法。这也是为什么只有『EVA』成功，模仿者都只能望其项背的原因之一。那么，新剧场版能否再度如大月所说来一次颠覆性的变革呢？不妨拭目以待。

这段可以结合《EVA增刊2》的相关内容来分析。庵野对于『EVA』是有着复杂的心态的。一方面想要劝自闭的动画迷——或者说逃避现实的某类人，从虚幻的梦中走出来，但一方面他本人就有深陷其中的处境。所以这就是为何EVA迷越是狂热，庵野就越是失望的原因之一。

如果大家细心看剧场版补完开始后的快速切换画面，就可以发现庵野特地找来了很多攻击他的言论放了上去，网络上的，信里的。其中也包括愤怒的EVA迷在Gainax外墙上的涂鸦，大大的“天诛”二字可谓触目惊心。当然，庵野还是用作品狠狠地回击了这些意见

人套用了。每个制作者都在以自己的方式暴走着，因为过去的那些模式已经不复存在了。在这中间，也有说着什么“要赚钱啊”，或“要有内涵啊”之类空虚无聊的话的人进到了动画圈子里，什么内涵不内涵的，他在扯什么哪？

Q：在这部“很不平凡的作品”变成现实的过程、也是EVA掀起热潮的过程中，您也体验到那种兴奋了吧。

A：但是，庵野在那时可是相当低潮。我疯狂地信仰着庵野的才能和人品，但看到庵野那种苦恼、低潮的样子，我也高兴不起来。随着EVA逐渐成为人们的话题，庵野也越来越低落，我也跟着低落。在世间为EVA狂热的时候，对我们来说却是最低潮的时候。回想起来，实在是很讨厌。既是精神上的挫折，也是一种虚脱感。是很复杂的感觉。这的确很像他的风格，也只有他才会有那种风格。

Q：当时，庵野在Fans眼中，简直是笼罩着一种光环让他们可以把人生都交给他。庵野是受到了如此疯狂的崇拜的。但与此同时，据说他也遭到了非常重大的抨击。庵野监督无法对这些完全置之不理，似乎想全部都加以回应呢。

A：当作者还在发表作品的时候，就因为看到2ch那些地方的情报而受到心理创伤，也是世上罕见的。虽然他声明这是为了让大家更快地从虚幻中觉醒过来，可还是继续被口诛笔伐（笑）。而且我完全不相信人之初性本善那一套说法。尽管不是把人看得太低，但也不是看得太高。但是，当别人需要帮助的时候我还是会伸出手的。那是理所当然的吧。

Q：我觉得网络社会凸显出了某种问题。他们不知道自己的可笑，反而在嘲笑别人，一个个都拼命地想找别人的碴。

A：充满了杀伐之气。这样下去的话，很快就会变得

●『EVA』的老板——大月俊伦

荒芜不毛，我有这种感觉。从去年开始，这种感觉愈发地强烈。我渐渐觉得，都已经是过40岁的大人了，就该照着大人的做法去行动吧；那也不是什么很伟大的事情，只是深深感到，所有人，无论是部下、小孩还是社会上的其他人，都不想认认真真地干什么事。这样下去不行啊（笑）。很微妙地，从那之后，情况就发生了一些改变。

其实，青少年的世界变成那个样子，都是大人的世界遭到道德危机的结果。现在孩子们的这些行动，无非是映出大人行为的镜子罢了。《Post周刊》已经把露毛写真从封面上撤掉显出焕然一新的感觉。《现代周刊》在一年内大概也会这么做。这就说明有更多的人觉得，在容易让青少年看到的媒体上，不能毫无限制地给予信息。我认为这样很好。在网络世界上，到处都是色情内容。一定要对这一点敲起警钟。一个社会，如果没有人负责敲警钟的话，那很快就会灭亡了吧。

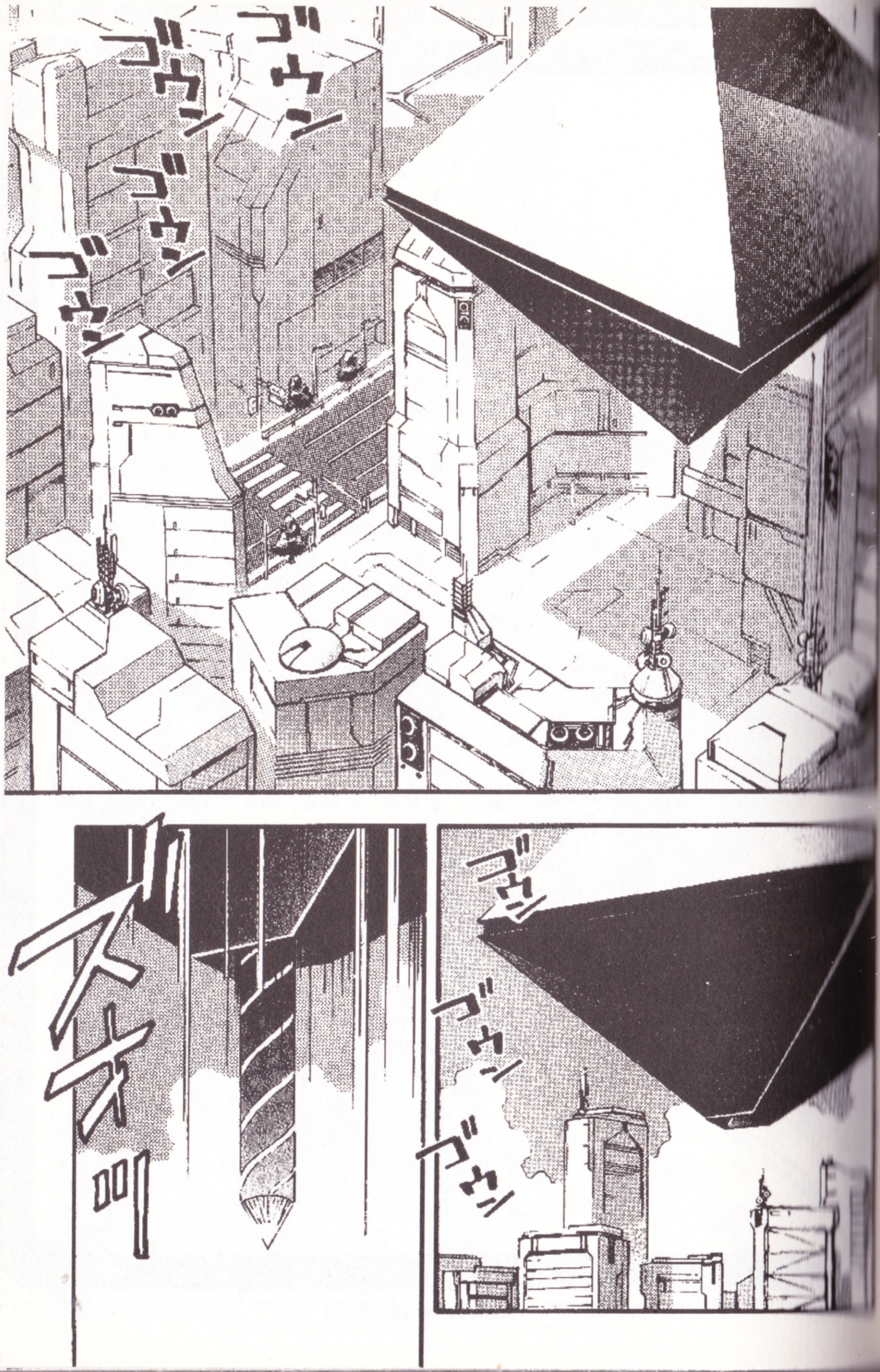
这也可以联系大月俊伦在新剧场版公布前的言论来看。新剧场版的主题，定位和想要传达出的信息，其实也是多年中一直准备着的吧。相信等新剧场版上映后再回头看这些言论会更有趣的。

“铁人”的时代

Q：大月先生自『EVA』开始，打破旧有的“赞助商花钱买广告时间”的模式，确立了新的“赞助商直接出钱做作品”的方式，使动画的世界为之一变。以独自开拓新道路这一点来说，这可是娱乐产业的一大事件呢。

A：不不，并不是“独自开拓”的。那个，要是用考驾照来比喻的话，一般人在第一阶段的学习用8小时就结束了，而我要用上26小时呢。这完全不是可以教授的事情，自从我以临时人员的身份进入这个公司以来，用了许多年，自然就能把工作干得很好了。老实说，我很不擅长学习东西。

Q：我能理解。我也是，不管怎么练习演奏，都没法进步。稍微弹得好一点，又马上开始走调了，是这样吧。

●『EVA』的老板——大月俊伦

A: 我管了二十年的音乐，但直到现在都不会看谱。演奏也演得不好。也作不了曲（笑）。

Q: 就算是照着课本来，也不能把那变成自己的想法呢。

A: 不成。我是真没那种能力。在最初进公司的时候，上司教给我各种各样的东西，但完全不懂，只是拼命点头，说着“是，是”，但什么都搞不懂。

Q: 您也不会看什么入门教学之类的吧。

A: 实在是不成。所以，我不会用电脑。我连《快速简易电脑入门》这样的书都买了十多本呢。还想着“看这本不行的话，看那本就能懂了吧”，这样买了许许多多，结果还是不成。

所以，不管是『EVA』也好，还是别的什么也好，其实都不是我自己把这个模式创造出来的。这并不是像励志书里说的那样，“要做前人未做之事”，也不是单纯地就是想走一条新路，更不是自己一个在那里摸索。我真是觉得，那些都是非常消极的做法。

要说有没有才能呢，我大概是属于那种毫无才能的人吧。大凡干媒体的，和动画业界的人，都会给人一种“善于抓住要领”的印象，可我就使那种印象大打折扣了（笑）。我也是相当怕生的。现在的动画业界每周要做出一百集左右的片子，我只能说“哇，大家都很善于抓住要领呀，真厉害呀～”。我是不会偷学别人的做法，可也想不出属于自己的做法。我觉得，我跟那些善于抓住要领的人的竞争，是一定会失败的，差不多就该从这行里告退，选择别的职业了吧；不，我是真的这么想，“啊，我肯定竞争不过那人呀”，就是这样。

我非常喜欢63年版的《铁人28号》，当时是昭和30年代，它播出的时候正掀起一阵热潮，我那时真是做梦也在看它。说“‘铁人’的时代”恐怕有点怪，但从昭和30年代后半到昭和40年代前半的那个时候，虽然物理上不可能，可我确实觉得，我的精神

●『EVA』的老板——大月俊伦

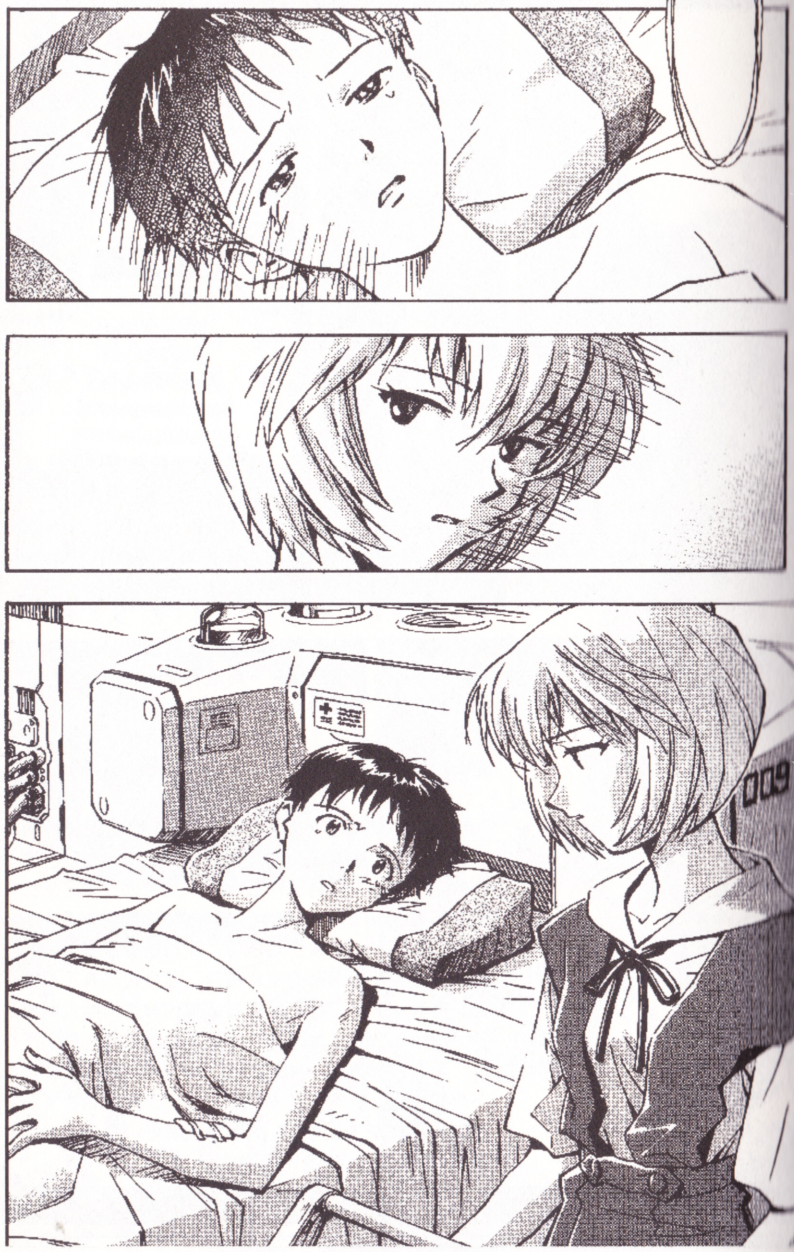
就停留在那个时代。那时的日本比现在贫穷得多，然而也更加充满活力。虽然物质上不丰富，但活力却绝对不缺，人的内心又都很满足。当时的社会，比起繁荣来，更想要的是饥饿感，至少我现在都这样认为；那是从早到晚，拼命拼命拼命拼命地干活，然后晚上很多人一起去喝酒（笑）。

居安思危

Q：在经济腾飞时期，社会上都认为日本是一个地小物贫的小国，所以更要拼命干活，充满了这种意气风发的活力。

A：但是到了泡沫经济时代，也就是所谓“去美国化”的时期，日本就变成了龟兔赛跑里的兔子。从那时开始就在睡觉，现在已经被韩国和中国从后面渐渐赶上来了，不是吗。但是，即使被追了过去很多人也是一副无所谓的样子。大概在我国的人民里，有三分之一左右已经不把劳动当成美德了吧。反正还有年金，国家也不会抛弃自己，就觉得没必要考虑将来了吧。可在十五年前泡沫经济崩溃的时候，都没有人好好考虑过这个严重的问题。总想着总会有办法来解决的，所以才会付出了这么惨重的代价。整个国家都很愚蠢，所以才会变成这样。长此以往国将不国啊。

经济过热和景气的时候，所有人都在谈钱，为了钱而奔波。股票怎么样啦，赚钱的事怎么样啦，这样的对话总让人感到有什么地方不太对劲。钱是怎么来的？都是劳动的“结果”呀。他们根本就把劳动的目的搞错了。看着那些自称“我就是要拼命攒钱”的人，我并不觉得他们是幸福的。我身边也有不少富翁，可我从来没见他们露出过幸福的神情，给人的感觉，就像是胸膛的地方开了一个大大的空洞一样。所以，我时常保持着一种危机感，因为我不想要繁荣。不想要兴盛。繁荣只是上一步，下一步就是灭亡了。所以，还是在“上一步”之前预先做好“上上一步”的打算比较好，对吧（笑）。

●『EVA』的老板——大月俊伦

注 这也算是大月作为经历过那个时代的日本人对于现在年轻人的教导了。虽然与『EVA』本身无关，或者说是大月的吹牛也好，这些话，还是应该作为人生格言或是励志的话好好理解的。

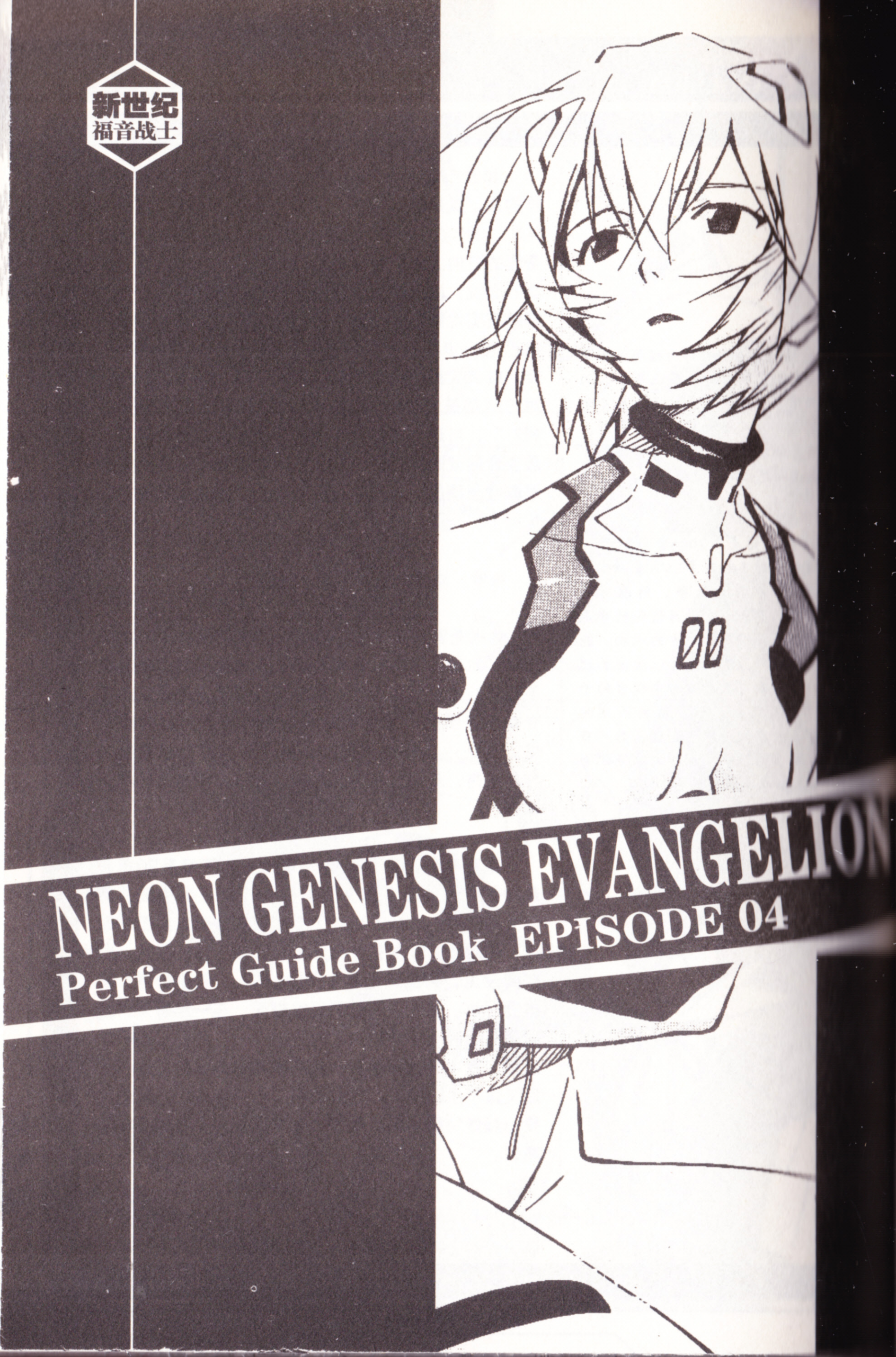
注 该采访是在2004年进行的，这也可以了解到『EVA』诞生之前的一些幕后故事，所以对于『EVA』来说，大月俊伦的确是一个关键而不可缺少的人物。能赏识庵野秀明的才能，为他的创作排除来自投资方和电视台的干扰，又开创了一个新的商业时代。大月俊伦即使会被骂为“日本动画的耻部”，但没有可以否认他在日本动画业中的位置

和旧日老友喝酒的时候，对方说“20年都不变样的人，真是很少见啊”，我稍微有点暗爽。其实，从3、4年前开始吧，我的精神曾渐渐堕落、扭曲到奇怪的方向上去了；但大概在去年的时候，我想“不管怎么说，内心的满足还是最重要的”，于是，开始踏踏实实地做，不把最关键的地方交给别人，而是由自己来一步步做完。比如给讲谈社送书的样稿的时候，或者要送插画的时候，我都是自己骑车过去的。对方则都是大吃一惊，“啊？大月先生您亲自来送啊？”，可这也不是什么大不了的事。在日程表里，最要命的就是插画的进度，所以我都是自己去画家那里取插画稿的。还要事先打电话问“能去取了吗？”（笑）。

Q: 哈哈，这样的话画家也受不了吧。

A: 这也是互相适应的。毕竟，如果真有一个人在不断地严厉催促，不管谁都会觉得，不赶紧把工作完成不行吧？我的同事里就有始终不懂得这点的人，结果自然不出所料。首先就是无法得到对方的信赖。所以，无论一次还是两次，只要还能动弹，我就要工作。我想，正因为我毫无才能，所以才必须这样努力工作。

庵野和我的交情，到今年为止，正好是20年。最初是我请他画『塞文奥特曼』专辑里的插画，然后又请他为『Mirror Man』专辑里的歌词本封面作设计。然后暂时就没有什么互相合作的工作，很长一段时间没见，再见面是在91年的OVA『帝都物语』发售的时候。那之后，我们经常碰面、在一起聊天，就这样渐渐确立了『EVA』的方向……。我们相识七年之后，我才开始和庵野一起从事动画方面的工作，之后又做了『EVA』。现在在第二十个年头上，我们又要一起做特摄作品。庵野是意气风发呢；我也是非常高兴。

深度分析

回归现实

论『新世纪Evangelion』与『凉宫春日的忧郁』

在『新世纪Evangelion』（以下简称『EVA』）播放获得大成功后，掀起了一阵模仿热潮，从『EVA』的设定到剧情都不乏借鉴者，其中比较著名的就有『饿沙罗鬼』和『Rahxephon』等。然而尽管模仿者众，12年来却鲜有能再现『EVA』辉煌的作品出现。原因也很简单：『EVA』正如本书所分析，是存在内在和外在两个层次的非常“个人”的一部动画，尽管可以在外在模仿得很像，但是作品的内在部分却很难有“原创”的模仿。或者说关于内涵与表现手法方面，『EVA』是很难被模仿出来的。

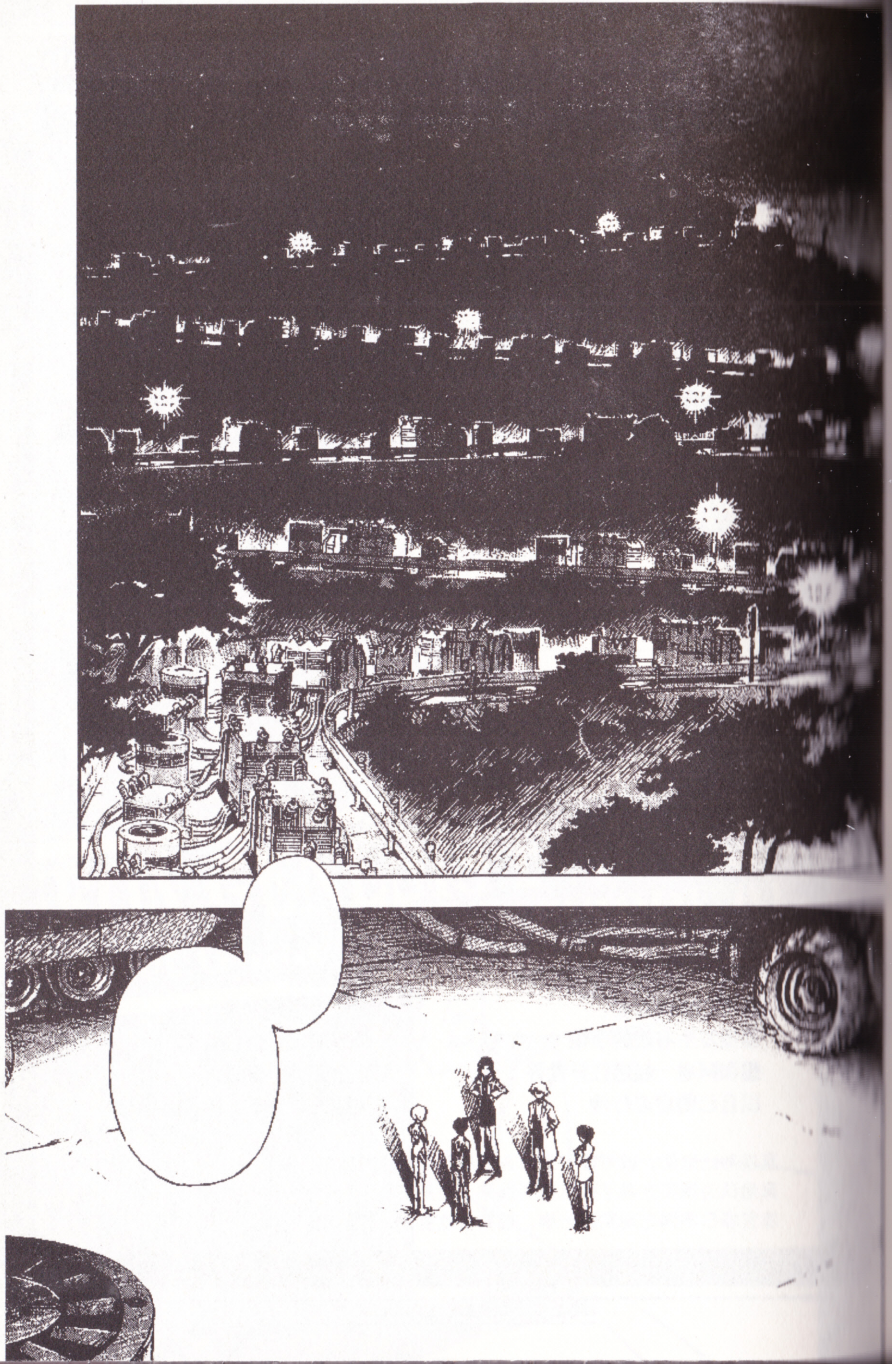
分析对比

如果硬要对比联系，去年人气相当高的“宅向”作品『凉宫春日的忧郁』（以下简称『凉宫』），也许是可以从内在层次上与『EVA』进行对照。这里并非说『凉宫』在模仿或者借鉴『EVA』，而是『凉宫』所表现和深入发掘的领域与『EVA』有所接近。而且，两者都有着一个值得深究的结尾处理方式，也有着可以进行分析的“问题主角”：凉宫春日与碇真治。

若将两者进行对比，其特征可以作如下列举：

凉宫春日	碇真治
不喜欢受人摆布	**习惯于受人摆布**
积极主动	**消极被动**
对现实感到无聊	**对现实感到痛苦**
希望发生有趣的事情	**希望别人对自己温柔**
想和阿虚一起逃往异世界	**让全人类完全融合**
以自己的意志行动	**按别人（父亲）的意志行动**

直接对比来看，就可以看到凉宫春日与碇真治的区别所在：
真治认为现实充满了痛苦想要逃避，或是干脆无所作为。
凉宫春日不满与现实的无聊，想要去改变，并作出实际行动。

●论『新世纪Evangelion』与『凉宫春日的忧郁』

但在最后一话中，凉宫春日面对现实却选择了逃亡“自己的世界”——她厌倦也看透了现实的无聊，于是就任性地带着阿虚从现实中消失逃到自己的精神世界中。从某种意义来说，即使精神肉体灵魂一切正常，从现实消失就可以理解为“在现实中死去”，凉宫春日的所谓无异于一种“自杀”。而且还是带着阿虚一起进入“永恒”，很有点小女人的意思。

而真治则听任摆布地为其父亲融合全人类的行动服务，直到最后不愿意孤单一人才拒绝补完回到现实世界。相比而言，春日并没有孤单一人，她认准了阿虚，想要带他陪着自己一起，哪怕是生活在那个虚幻的“新世界”里。然而凉宫春日有阿虚的陪伴（虽然不是自愿），但却和真治一样，回到了她所厌恶的现实世界。

这些向往着自我世界的人，为何当理想中的世界出现时又选择了拒绝？其实凉宫春日和碇真治更多的是精神内层次上的相似感。笛卡尔以名言“我思故我在”认为，“我”一旦不存在了世界也将不复存，只有通过“我”的认知世界才能得以成立。与之相反，哲学家马丁·布伯（Buber·Martin，1889-1976）认为：“世界是由于他人之间的对话而成立的”。在他的体系中，只有“我”这一个体和“你”这一个体相互影响，世界才能存在。换句话说，即使有他人的存在，如果相互之间无视对方，那么世界实际上仍旧是不存在的；而且如果世上所有的人都服从于自己，那自己将仍然是孤独一人。

在本书关于『EVA』的解题部分曾提到，剧场版最后一幕里明日香原本的台词是“我可不想被你杀了。”也许原本的用意，是在表现在真治所憧憬的世界中与他的理想所相反的体验。真治认为单体世界没有心之壁后，他人就可以完全明白自己所想，也能接受自己，但明日香却拒绝了他。所以他回到了现实，而且不是孤单一人回来，他需要明日香的陪伴。即使这个现实会一如既往地有着心之壁的存在，他人会继续彼此伤害，但总比孤独一人更好——这样的选择，对于真治所影射的Otaku们来说也是艰难而残酷的选择。即使回归到普通人的社会，所面对的还是那些冰冷的视线，但尽管这样，梦也会是现实的延续，人与人的交流毕竟无可避免，这也是庵野秀明以身作则所要教导那些沉迷二次元世界的Otaku们的肺腑之言。

凉宫春日其实也是一个沉浸在“虚伪的梦”中的Otaku，她就着自己的性子创建了SOS团，而且也只有她本人对此最热心不过。长门有希的态度只是不反对；朝比奈实玖留是声泪俱下地喊着“不要---”被她“霸王硬上弓”；古泉一树则是一个典型的应声虫。

只有阿虚虽然身为团员，但却一直在同凉宫唱反调。他的反对姿态让凉宫找到了新鲜感，也让她将新世界的希望寄托在阿虚的身上。凉宫对阿虚的好感大概是以如下的阶段建立起来的：

> 阿虚：“你的头发是外星人应对措施吗？”——凉宫首次感觉到了对自己的认同，哪怕是很细微的认同。女性总是需要认同自己的男性。
> 阿虚：“我觉得周一回到零点。”——这种新的想法让凉宫陷于停滞的世界推动拓展起来，给予她新的体验。
> 阿虚：“伟人都是靠自己创造一切的。”——给予她建立“新世界”的鼓舞。

●论『新世纪Evangelion』与『凉宫春日的忧郁』

之后在寻找超自然现象的一系列活动中，阿虚的存在对她变得越来越重要，重要到足以让她对阿虚和实玖留的关系产生了嫉妒。而且就是在创立SOS团后，在她看来阿虚却离她越来越远。朝仓凉子失踪这一重大的事件，阿虚没有过多的兴趣；凉宫说出了自己小学时关于世界的想法与憧憬——那是她极珍贵的回忆，阿虚也只是平静地回了声“是吗”；虽然实际上阿虚很体谅她的感受，却由此导致了一场误会，也让凉宫的失望愈发变的清晰起来。

凉宫对阿虚分享自己心底最深处的想法，是想要得到阿虚的理解与接受，然而阿虚不仅拒绝了她，也无意于和她去创造什么新的世界。阿虚的冷漠加剧了凉宫对于现实世界的绝望。现实中唯一能让她有停留价值的他，对自己关上了大门，她唯一能做的只有告别已经没有任何改变希望的现实世界，去创造一个有阿虚陪伴的虚幻的“新世界”——也就是最后一话中那个荒诞的虚幻空间。

最后，阿虚以一个强吻来终结了凉宫的幻想，让她回到了现实。究其原因也许是因为凉宫本身的“自闭”，导致她的世界也只能在她所了解的范围内创造。就像是不谙世事的孩子的春梦总会在关键步骤戛然而止一样——他们无法想象从未体验过的东西。

所以在凉宫面对“接吻”这一从未了解的男女关系时，她那不停探索的思维一停止，维持这个世界的能量就烟消云散了——男孩与女孩的亲密接触，对她来说同样是一个“有所期待但是却从未敢于涉足的领域”，当更新的世界到来，原有的世界就此崩溃，她也坠回原本所厌恶的现实中。若弗洛伊德老爷爷在天之灵有知，大概会笑得前仰后翻吧——一个想让世界归于虚无的执念，败给了少男少女的意乱情迷。

这样一来若要归纳一个『凉宫春日』的主题，那就是“如果对现实有所不满，那么就去恋爱”——对比『EVA』劝Otaku们走出自闭空间回归现实的主题，实际上还是有相似之处，只是所关注的深度有差别而已。也正因为『凉宫春日』能深入到“Otaku”的意识层面，同时在外在表现手法上有一定的特点（高质量的作画，打乱原有顺序的叙事，亲切的校园背景），所以原作小说和深夜动画才能获得如此广泛的认同与追捧，这也是许多简单的模仿者所难以企及的。而且对比『EVA』中回归现实的方式，『凉宫春日』中的方式更为青春热情一些——谈一场恋爱，去改变些什么。而这也是将现实视为充满痛苦而不得不委曲求全地去适应的『EVA』，所没有能表现的“群体”与“他人的存在”的乐观一面吧。

特别視點

一个时代的落幕
『新世纪福音战士』最新剧场版
『Rebuild of EVANGELION』深度报道

2006年的日本动画，似乎已经不像前两年那么风起云涌，『SEED』和『钢炼』的人气狂潮渐渐归于平淡，『Fate』虽然光辉无比但也难独霸天下，『凉宫春日』尽管好评如潮但有些后劲不足。就在似乎风平浪静的秋天，曾经是『新世纪福音战士』投资商之一的出版大鳄角川书店旗下著名的情报志《Newtype》，在其10月号（9月10日发行）上忽然使用一张绫波丽和渚熏暧昧地背靠背在一起的图当作封面（该图由原TV版的作画监督铃木俊二绘制），中间则是几个醒目的大字“Rebuild of EVANGELION”。内文方面则有卷头特辑，抛出了一个核弹级的爆炸性消息——『新世纪福音战士』要出新剧场版动画——『Rebuild of EVANGELION』！！！

Rebuild of EVANGELION

对于全世界仍在沉迷的、曾经的甚至厌恶它的EVA迷来说，这的确是一个难以置信然而却千真万确的消息。根据报道，新剧场版的情况如下：

●标题暂定为『Rebuild of EVANGELION』——EVA再构造。

●剧场版分为四部，依次公映——

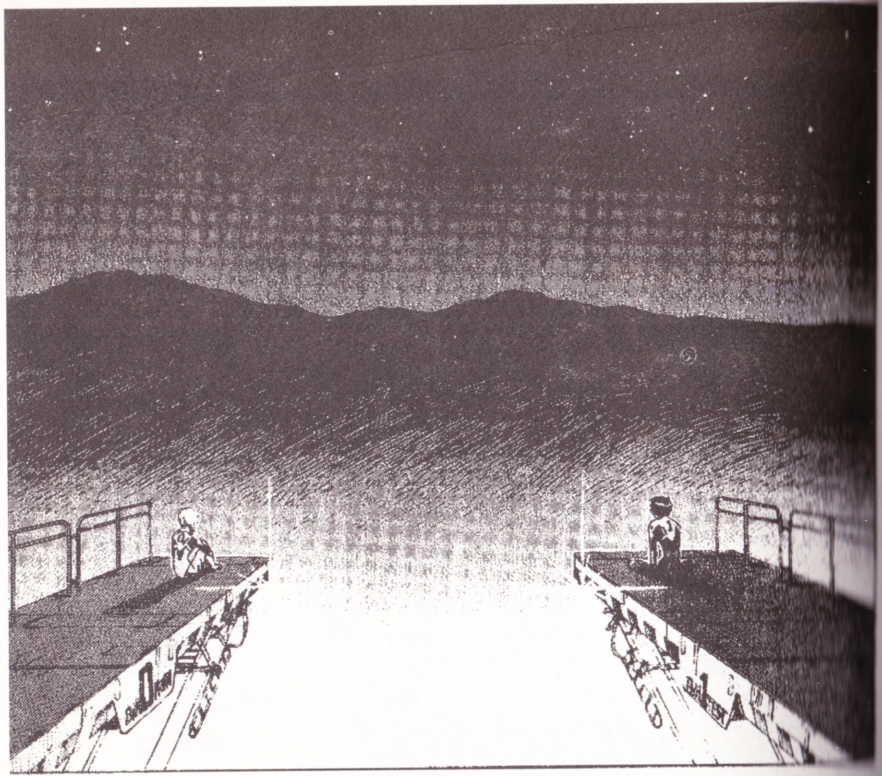
『エヴァンゲリオン新剧场版 前篇 REBUILD OF EVANGELION 01』（暂定标题）2007年初夏公映，总长90分钟。

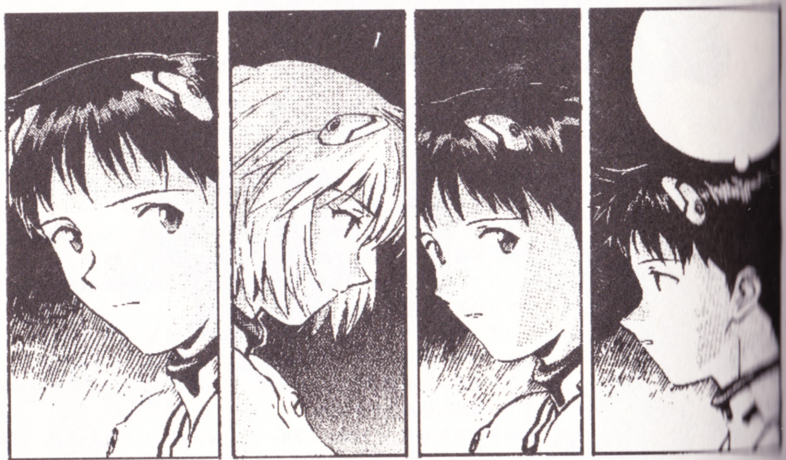
『エヴァンゲリオン新剧场版 中篇 REBUILD OF EVANGELION 02』（暂定标题）08年春公映，总长90分钟。

『エヴァンゲリオン新剧场版 後篇+完结篇 REBUILD OF EVANGELION 03、04』（暂定标题）08年初夏公映，各45分钟。

●新剧场版不仅会揭开之前的动画版一些未解之谜，同时也会有新的世界观、新的人物以及新的结局。

●故事的时间轴与1～24话的TV版一致，会使用一些当时的原画，但是

●最新剧场版『Rebuild of EVANGELION』深度报道

几乎是全新制作，据说新的设定和新的背景占三分之一以上，有大量镜头重新制作，加入新的CG制作技术。

●新的『EVA』剧场版将颠覆目前业界对动画的认识。

●新剧场版目前公布的Staff名单如下：

总监督、剧本：庵野秀明
监督：鹤卷和哉
分镜：通口真嗣
人物设定：贞本义行
机械设定：山下いくと
动画制作：カラースタジオ

●在日本Yahoo关于新作的介绍新闻中，转载了新闻网站《日刊スポーツ》的报道，其中对于『EVA』的介绍有这样一句令人费解的话：
「エヴァ」は侵略を試みるエイリアンに、巨大ロボット兵器を操って立ち向かう若者の苦悩と成長を描く作品
（『EVA』描写了操纵巨大机器人兵器和试图侵略的外星人战斗的年轻人们的烦恼和成长）

●还是上面的报道，提到有“消息灵通人士”透露，在这个时候制作EVA新作的理由是“庵野（秀明）监督がエヴァブームのほとぼりが冷めるのを待っていたため”（庵野秀明监督一直等待着EVA狂潮冷下来）

NEON GENESIS EVANGELION EVA的十年

长久以来，许多人对于『EVA』的印象一直就是“补完”以及“全灭”，那个极端的和个人的结局中，世界毁灭，人类被补完回到Lilith的身体里，只有初号机的驾驶员碇真治和二号机驾驶员明日香活了下来，成为新的亚当和夏娃。而26话早已完结的TV版，也以真治走出自我的封闭补完缺陷的性格为结局。尽管留下了大量没解释清楚的的设定，但只要是真正领悟了『EVA』的主题，以及明白到庵野秀明本意的观众，都会认同TV版的结局安排是最为合理的。而对于剧场版，虽然很明显带有庵野秀明的个人主义思想，但也算是板上钉钉的结局不会再留尾巴给续集。如今得知『EVA』居然还要出新作，尽管是“平行世界”的“另一个故事”，相信所有人首先都会是“惊讶”接下来才是“期待”——好吧，在对这个话题的探讨之前，我们不妨回顾一下『EVA』的这十年，对于那

●最新剧场版『Rebuild of EVANGELION』深度报道

些没有买到『动画基地EVA增刊2』的朋友，就更要注意啦。

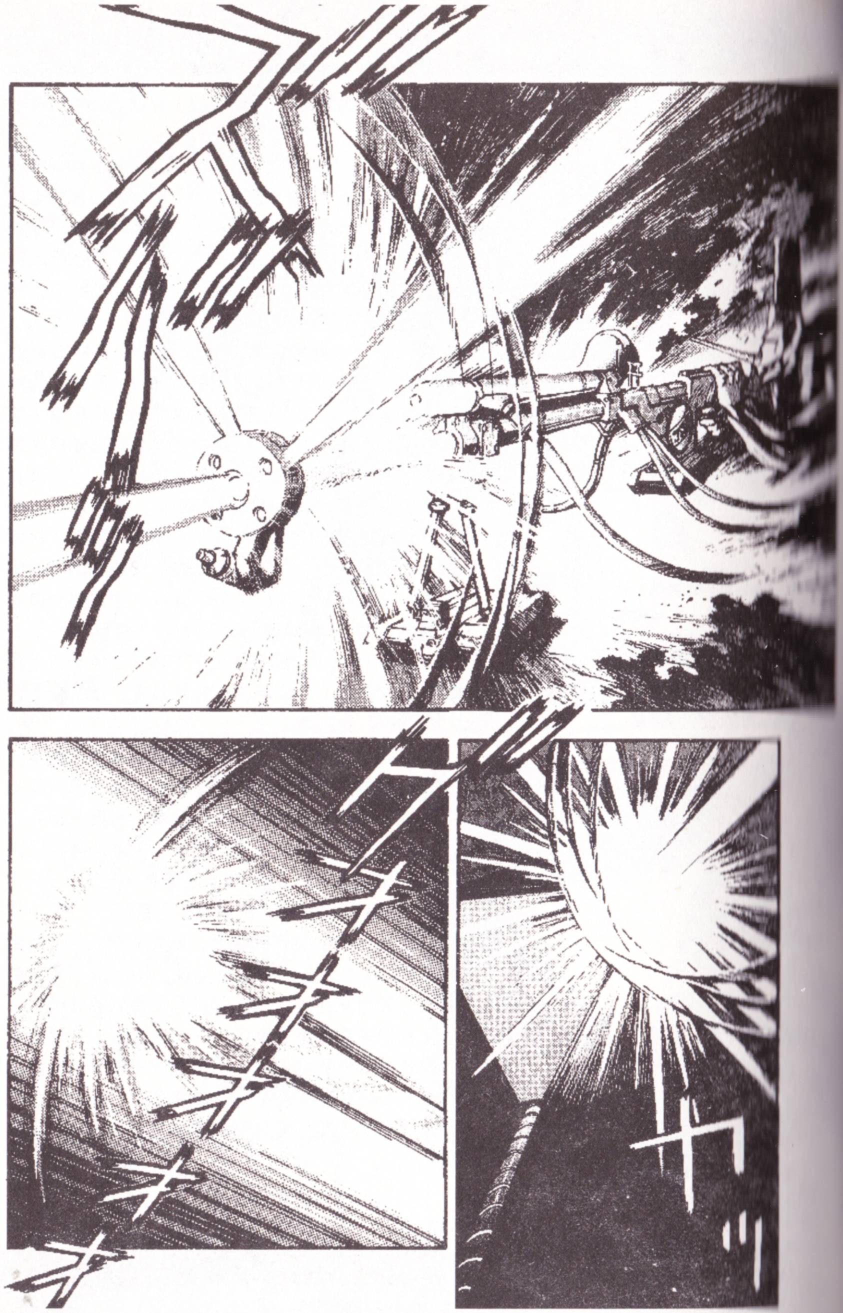
1995年10月4日，经过两年准备的Gainax原创新作TV动画『新世纪福音战士』（EVA）在东京电视台开始播放，获得巨大成功。当时日本动画界因宫崎勤事件正处于低谷，『EVA』的成功显得格外引人注目。之后又有97和99年的剧场版，将EVA的狂热旋风推向顶点，人称“EVA狂潮”（**エヴァブーム**）。

毫无疑问，庵野秀明加入大量个人色彩设定的『EVA』，在获得从普通观众到Otaku一致好评的同时，在商业上也获得了前所未有的成功。剧场版『使徒新生』的票房收入高达11亿日元，名列当年日本国产电影票房第7位；『End of Evangelon』（Air/真心为你）票房更是高达14亿5千万日元，是当年日本国产电影票房第4位。在『EVA』的成功后，激发了日本动画制作的新热潮（注），一扫90年代前期的冷淡颓废气象。不仅如此，『EVA』还造就了许多部分借鉴和模仿的后来者如『Agento Soma』（银色的永生）和『Rahxephon』（翼神传说），而『EVA』将世界的命运和少年的心理联系在一起的设定，也衍生出名为“世界系”的风潮。

事实上，『EVA』的TV版与剧场版本身已经是一座难以逾越的高峰，自那之后，再也没有一部动画能像『EVA』那样对日本动画以及社会乃至无数相关或不相关的个人产生如此巨大的影响。就连庵野秀明自己，之后的『他和她的故事』还有真人电影『Cutie Honey』也都与『EVA』的成就相去甚远。

那么，为什么会在10年后，庵野秀明还会去创造新的『EVA』？对于许多观众来说，Gainax、庵野痞子甚至“新世纪污钱计划”都是马上想到的关键词。然而，无论是庵野痞子也好，Gainax也好，不过是巨大的冰山浮出水面的部分，而真正关键的冰山本体，那个有如Seele的基路议长般的存在的“老人”，便是本次『EVA』新作最可疑的幕后主使人——大月俊伦。

注　『宇宙战舰大和号』与『机动战士高达』都成掀起过动画制作热潮，『EVA』被称作“第三次动画狂潮”。

●最新剧场版『Rebuild of EVANGELION』深度报道

NEON GENESIS EVANGELION 大月俊伦与EVA

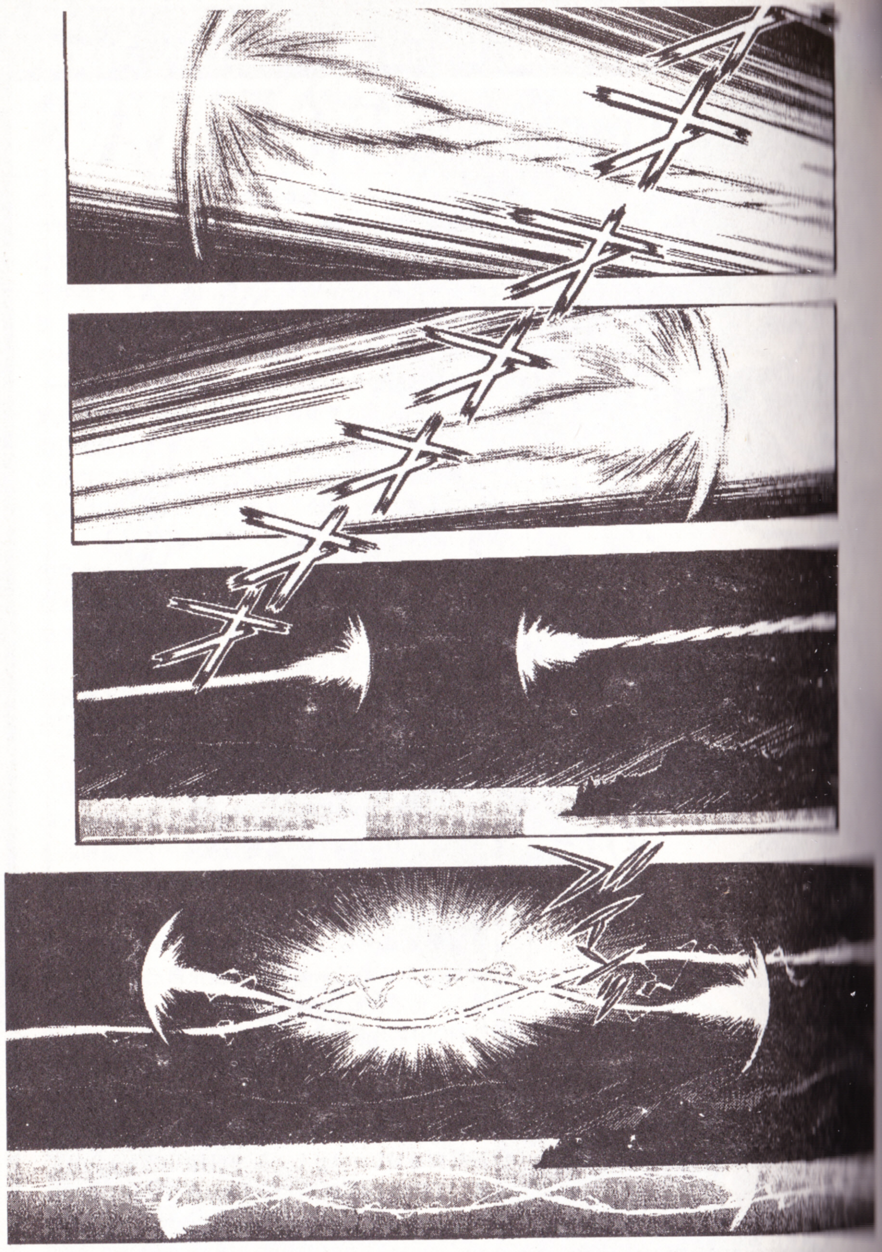
大月俊伦在日本商业动画界中有着举足轻重的地位和影响，同时也可以说是『EVA』能够得以播出并大获成功的关键人物。许多国内看『EVA』的朋友都是从那套超贵的盗版VCD开始的，而该版本并非电视上播放的版本，而是在音像市场发行的版本转来，每次动画开始前都会有一段悦耳的音效，然后会转出来一个星星和脸谱的Logo，打出“StarChild”字样——它就是『EVA』的录像带和DVD发行商，是一个隶属唱片公司KingRecord（金唱片，常听民乐的朋友可能比较熟悉他们）旗下出版和发行动画和声优相关制品的部门品牌。大月俊伦不仅是KingRecord公司的常务董事，而且还是StarChild的一把手。

大月俊伦最早是作为音乐制作人积极推进声优歌手化，他所一手制造的明星就是我们熟悉的声优歌手偶像等领域都大丰收的林原惠，正是因为她的大成功，从某方面来说推进了声优偶像化的进程。而在『EVA』的企划阶段，庵野秀明和Gainax等人拿着前6话的企划书四处碰壁，角川书店和Bandai都拒绝给这群Otaku投钱的时候（注），此时作为KingRecord的动画制片人大月俊伦却颇具伯乐之才，一眼就看中了庵野那个“给30岁的动画迷看的发烧级机器人动画”——对于大月来说，庵野自然是一个特摄和动画的Otaku，只要『EVA』是这个Otaku自称最想做出来的动画，那么他的用心制作一定能成功。

对于这部可以说是赌博的原创TV动画，不仅Gainax上下鼓足了干劲，大月俊伦自己也是十万分的投入，他不仅参与到制作进程管理中，而且从找赞助商到OST制作无不亲力亲为。正因为有大月的上下跑动，像『EVA』这样一部面向高龄层并且融合心理学和宗教等要素的机器人动画，可以说是完全没有成功的先例，到最后居然能拉上势利的出版商角川书店和玩具制造商Bandai（注）一起给『EVA』投钱，于是，『EVA』才得以顺利制作并播放下去。值得一提的是，大月俊伦虽然身为最重要的制片人，但是

注　尤其是玩具制造商Bandai公司，因为轻信山贺他们，而致使该公司投资的『王立宇宙军』亏了大本。

注　角川书店一般情况下是不会投资原创动画的，而Bandai公司正如前文所说，对投资Gainax心存余悸

在Staff名单中，他却要求去掉自己的名字，其动机如何，只能有待考证了。

而正如我们所看到的那样，所谓的“污钱计划”和庵野秀明本身关系不大，主要是角川的版权出版物、Bandai的周边产品、Starchild的音像制品还有电通的广告代理在疯狂地敛财。当然Gaianx自己的游戏软件制品也赚得盆满钵满，甚至还开创了拿自己的作品制作18禁的恶劣先例……

而大月俊伦本人，也因为『EVA』在商业上的成功而跋扈起来。他可以不顾反对意见，起用一些拥有强烈个性的监督，但同时作为制片又极其急功近利到了不择手段的地步。他常为了赶流行趋势而强行要求还在企划阶段的项目立刻开始制作，对成本控制又极其地严格。『Lost Universe』、『Sister Princess』和『魔法先生』（注）的作画就这样毁在了他的逼迫下，甚至还强迫『水果篮子』原本已被音响监督拍板的声优人选换人。

大月因其骄横跋扈，而被许多动画人和观众所憎恨，甚至被骂成“日本动画的耻部”。而就在《Newtype》10月号关于新剧场版的报道中，我们的EVA教主，同时也是EVA灵魂人物的庵野痞子，居然没有出现，取而代之的是大月俊伦的访谈。这就传达出一个很有意思的信号：本次的『EVA』出新作，到底是监督庵野秀明的意思，还是监督的Boss——声名狼藉的制片人大月俊伦的意思?

而且大月俊伦的谈话，有以下几个值得关注的要点：

其一，“故事的时间轴和95年的TV版相同，但是内容却有很大的差别，可以说是一部‘新作’。”

其二，“故弄玄虚地扔给观众很多费解的词句，已经是十二年前的老做法了。这次企划的重点，是让大家对『EVA』的预测全部落空。”

其三，“采用了很多与原先截然相反的新设定。”

其四，“没看过TV版也可以很轻松地享受。内容会变得容易理解，但是也不会是那种只要傻看就能看

注　『魔法先生』的崩坏可参看动画基地之前刊登过的Xebec公司介绍。

懂的地步。”

其五，“开始企划之前，庵野先生一口气把全部的TV版看了一遍，然后他第一次说出了‘EVA原来这么有趣啊玩，都没想过会这么好玩’的话。我一听到就感动得差点哭了，这次的新剧场版，是首先肯定了我们之前的工作后才开始的。”

其六，“『EVA』的确曾经大红大紫过，也因为它太红了，所以动画界对它有很多不必要的误解和混乱，导致了很多粗制滥造。在『EVA』的风潮持续不衰的十年中，我们毫无疑问是站在对立和否定的立场上的。我们作为制作者，有觉悟亲手为『EVA』开始的这一时代挂上终场的帷幕。”

在分析这些话其中的含义前，我们不妨把目光转向庵野秀明。

NEON GENESIS EVANGELION 庵野秀明的十年

终于到庵野秀明了么……在EVA新作公布这么重要的报道里，居然没有他的出现，实在是令人意外而心生怀疑。如果看过《动画基地EVA增刊2》的朋友，应该可以在庵野秀明那些个性十足的发言中，看出一些当年他的想法来（如果是他的真心话）。

庵野本人当年无疑是一个很主张个性的Otaku，他身为Otaku，却有一种“弥赛亚情结”，看别的Otaku对自己任性地鼓搞出来的『EVA』顶礼膜拜或者如痴如醉，便十分之不屑和鄙视，同时还想着潜移默化设身处地为这些沉迷二次元世界的Otaku着想，弄出一个TV版的结局来劝大家回到现实——也许这算是一种Otaku自我拯救式的麻醉？另一方面，庵野秀明对『EVA』的商业化并不是很赞同，所以他敢于在自己名声最盛时做出剧场版那样的结局，敢于和所有Fans叫板。可他越是这样，却越让Fans们狂热，而庵野则愈发鄙视所有看动画并为之不惜一掷千金的Otaku们。

然而『EVA』既是庵野的辉煌巅峰，也是他下坡路的起点。在『EVA』之后庵野一度转入真人电影，可惜成绩平平——或者说，因为有了『EVA』，他再怎样的努力都难以超越它，从而陷入了无法战胜过去的死结中。而且庵野秀明

和安野Moyoko结婚后，江郎才尽的倾向愈发明显起来，一直都是给别人打打杂什么的，更是难出最起码不亚于『EVA』的作品了，最近更是出演日产汽车的广告，看着像是吃老本的姿态。

十年啊，十年，曾经一脸胡子敢说自己赞同奥姆真理教的那个Otaku，如今也变成了已婚的居家男人。

NEON GENESIS EVANGELION 新作EVA 彻底颠覆

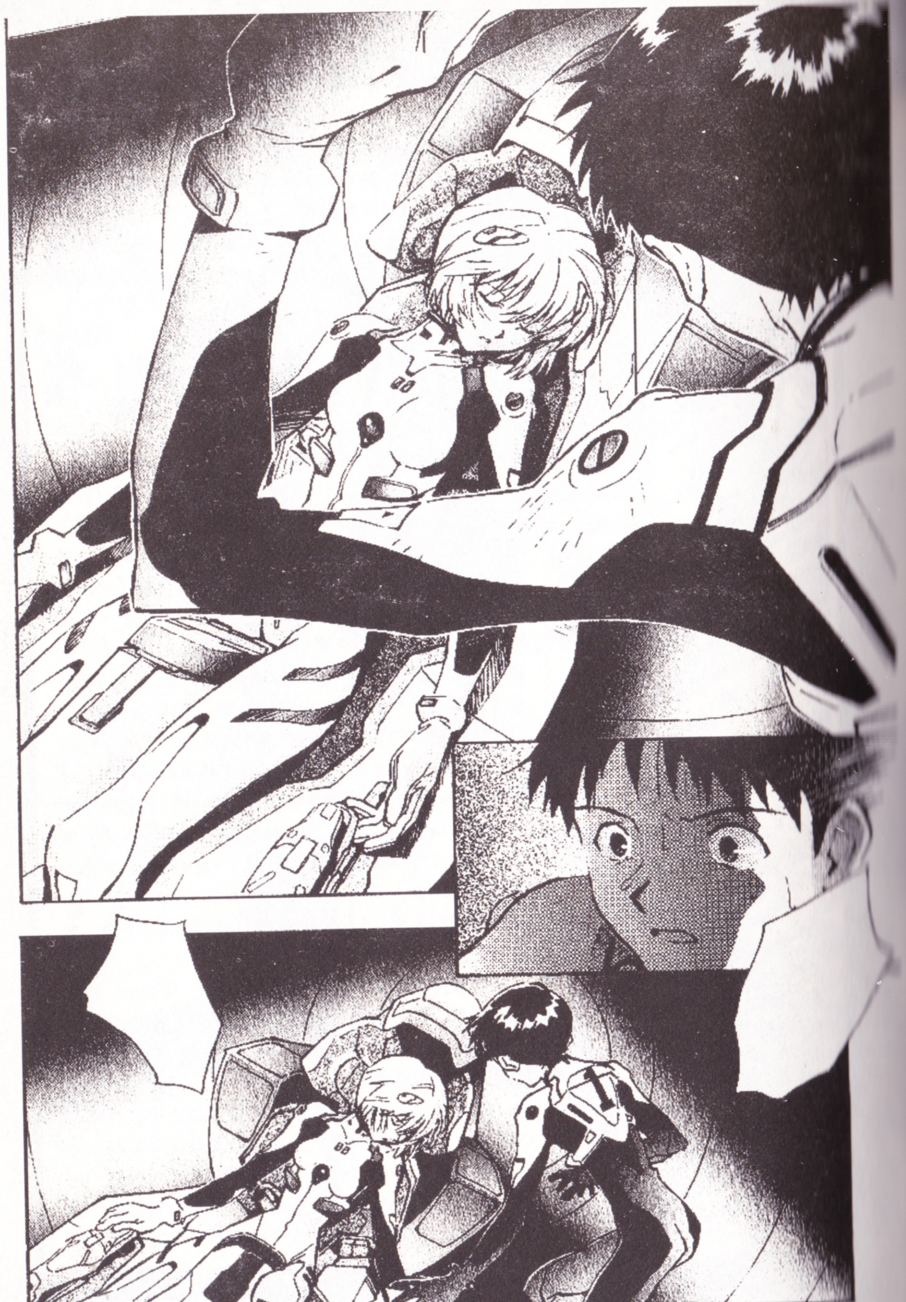
『无间道』里陈道明曾经酷酷地说过一句话："只有事情改变人，人改变不了事情"。庵野当年的痞子气，现在想必也收敛了许多。当他重看那个曾经让大家跟着他一起咬牙切齿的『EVA』时，也能开心地说出"有趣"了（事实上，早在之前『EVA』出Renew版时，庵野就说过"有趣"了）——可想而知他对『EVA』曾有着多深的怨念。至于那个小道消息说庵野是"等EVA狂潮冷淡下来"，Jedi在此大胆地结合大月俊伦的话，猜测一下『Rebuild of EVANGELION』的前前后后，方方面面。

『Rebuild of EVANGELION』的重新制作，未必是庵野的本意，虽然说他也许动过念头，但是还不至于想把它做出来。相信在这背后推波助澜的是大月俊伦。这次《Newtype》上只刊登了他的访谈，也足以说明问题所在。而且大月俊伦一直在谈论『EVA』应该如何如何改编，以及庵野秀明自己是如何赞同，他曾说道：

"我不想做成TV动画那种'meta-fiction'的结局（注），也不想做成剧场那种世界毁灭的不合适的结局。这次的基调是娱乐大众，我一直想做这个，而监督也终于同意做了。"

显而易见，这样的改编，主要还是出于大月俊伦的想法，他要将『EVA』变成一部大众娱乐动画，而且要面向初级观众。他作为制片人，还特地挑选了近期新版『日本沉没』的监督通口真嗣来绘制分镜，以求在画面上达到更大的震撼性视觉冲击，以保证这电

注"后小说"：即"meta-fiction"，又译作"后设小说"或者"元小说"（国内似乎多译为元小说），其特色是作者对所写下的内容的自我质疑，于是在故事情节的发展上刻意突出写作过程和手法，使得读者不时能从故事中跳出来重新审视文本的合理性。也有一种说法，是说作者在小说的叙述过程中，不断地打断故事情节的正常流动或者完整性，站出来告诉读者这是一篇小说，这是虚构的。与传统小说那种在叙事上竭力让读者进入故事的努力相反，"元小说"常在叙事时有意识地把叙事形式自身作为叙事对象，并故意地让读者意识到小说之作为"小说"的虚构性。Meta-fiction的代表作家是意大利的卡尔维诺，他的小说如《命运交叉的城堡》等国内有翻译引进，有兴趣的读者不妨找来看看。（出自『动画基地EVA增刊2』）

●最新剧场版『Rebuild of EVANGELION 』深度报道

影看着就很“打”。当然，最终目的是除了那些核心的EVA迷，更重要的是吸引更多的外围观众看他的动画，买他出的东西。『EVA』本身是一块金字招牌，但目前仍然在出的周边产品，主要都是Gainax自己的东西，比如外传游戏。只有再来一次新的动画版，才可能让Starchild在音像产品方面狠赚一把。之前『魔法先生』就是一个成功的例子，尽管它对赤松和Fans来说是一个不折不扣的灾难。同时其他的权利所有者如角川、电通和Bandai，也都乐于再榨取『EVA』的商业价值——完全可以预料又会有潮水版的新剧场版各种音乐CD和出版物出现了。『EVA』，虽然已经徐娘半老，但到了紧要关头，还是得被推到台上唱几首小曲博些彩头的。

如今十年过去，庵野秀明对于『EVA』也能以不同的心态去看待了——当年『EVA』给他的也许除了成就感之外，还有厌恶感在其中。也许对庵野来说，『EVA』并不像是自己的孩子那样值得去珍惜——就像碇元度对真治那样。所以，他不会反对将『EVA』重新制作弄出一个新版。虽然对于曾经喜欢『EVA』的人来说，这就像武侠小说里主角跳崖作为结局后又出了个续集说这人没死还在崖底学会绝世武功一般庸俗和恶心。至于庵野所说的，等到“EVA狂热逐渐变冷”——联想到他曾在剧场版公映前收到Fans寄来的死亡威胁信，再联系上文提到的大月俊伦的发言，也许这次的『Rebuild of EVANGELION』将会有相当的改编，甚至是颠覆性的。可以从Staff名单里看到，庵野没有挂监督的头衔而是“总监督”，虽然到最后要被骂人家也不会找鹤卷而是直接找他；负责制作的也没写Gainax而是庵野的名义建立的工作室**“カラ－スタジオ”**（Khara，之前在庵野的主页上公开招募人员，很多人从那时起就猜测可能有新的EVA动画要制作）。

而且『EVA』的这次改编，也许首先会在视觉和音响效果上，作为一部“惊险动作华丽特效”的大片，震撼观众的视觉和听觉，而不是让观众去思考什么沉重的话题。剧情和主题上也许会去掉原先的Otaku特性，变成一部普通向的“群众喜闻乐见”的

●最新剧场版『Rebuild of EVANGELION』深度报道

轻度而非硬核动画，甚至会是一部带点胡闹和娱乐性质的『Lovehina』以及『魔法先生』风格的动画——真的很难说。那些什么心理学或者宗教方面的元素，也许会大幅削减，让整个片子的门槛变得很低，甚至也许会变成一部老少皆宜的也不一定。而之前说的“不需要看过TV版”，也证明这样的改编极有可能。对于大月俊伦来说，在目前题材缺乏，许多动画都往真人版发展的局势下，『EVA』是不需要从头开始塑造出能让Fans甘心掏钱的角色的，只要以『EVA』的名义，那么其他的产品，从角色CD到首办，一切都好说——那么这次的『Rebuild of EVANGELION』，也许会变成一部大众化动画，而不是Otaku动画了。

也许正如大月所说，『EVA』的时代，要落幕了呢——就让我们一同等待着吧，看这部曾经感动过我们甚至改变过我们的生活的『新世纪福音战士』，究竟是会再次缔造神话，还是被它的创造者亲手毁灭为庸俗的眩特级的好莱坞式打斗胡闹电影，也许后者并不是我们希望看到的，但对于『EVA』这样一部彻底的商业动画来说，未尝不是一个善始善终。

NEON GENESIS EVANGELION 一些有关的八卦

有不少日本EVA迷一直在盛传，给新EVA剧场版绘制背景的是将是新海诚，不过这并没有得到官方证实。

高桥洋子已经转入Geneon旗下，所以不知是否还会为新的EVA献声。

《Newtype》10月号的大月俊伦访谈里，大月的档案下有一句话写道：

“这次的封面是新剧场版的象征，大家一定要在全国的电影院里确认”

——也许，这次故事的主角会是绫波丽和渚薰?

EPISODE04

献给孩子们的『新世纪福音战士』

EVA新剧场版的猜测与期待

1995年

小男孩身边围着的那一群被后世的鉴赏学家们称作“恭喜军团”的大恭喜大鼓掌，曾经让所有电视机前的观众目瞪口呆。

1997年

这次的小男孩以一个诡异的锁喉给让所有电影屏幕前的观众目瞪口呆。

……………………

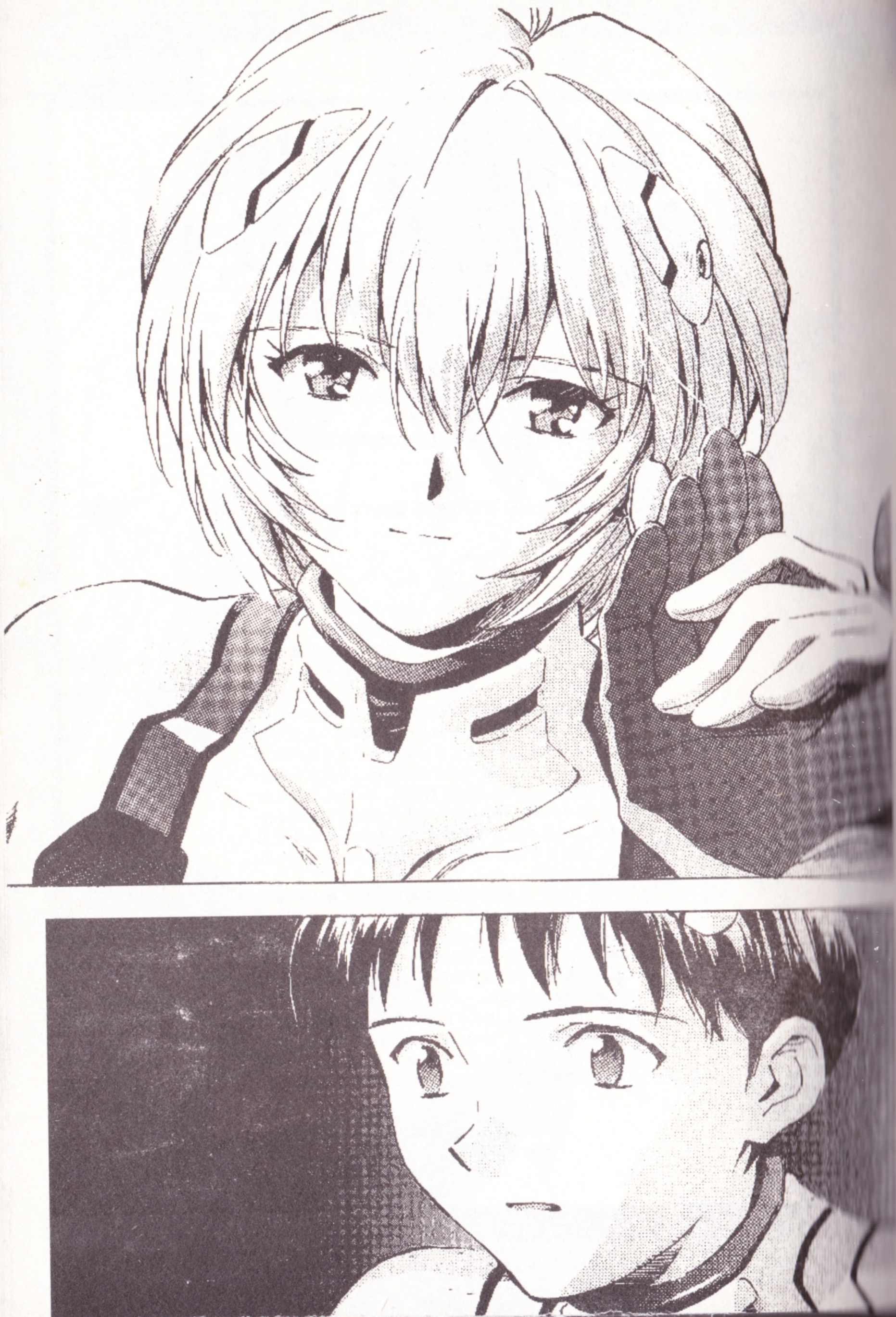
2007年

『EVA』也许还会让当年那些所谓的EVA迷目瞪口呆——

『End of Evangelion』一如其名，留下了一个无可争议的结局，无可改变，也无可继续。在这十几年的时间里，我们几乎都已经习惯了“EVA模仿作品”、“世界系”或者“污钱计划”这样的一些词，也会偶尔怀念以下十年前曾经的感动或迷茫。所以当2006年底EVA的新剧场版『Rebuild of Evangelion』的消息放出来时，我们几乎都有些不敢相信。在前几期的『动画基地』中，我们曾以当时公布出来的一些消息以及制片人大月俊伦的谈话为基础，对这部备受关注的剧场版动画进行过前期报道。如今几个月过去了，善于商业操作的制片人大月俊伦依旧活跃在各家媒体，对着不同用心的记者们畅谈着新剧场版的主题，畅谈着它将给业界带来的颠覆性革命——以及畅谈着庵野秀明。

没错，大月俊伦谈论着庵野秀明。那个结婚多年至今还是一脸胡子的“痞子教主”，这次仿佛收起了他那曾经满是嘲笑Otaku的表情的脸，也闭上了那张讽刺过Otaku的嘴，在信息世界中仿佛消失了，取而代之的是当年曾将赌注押在他身上、并得以共同成就辉煌的制片人大月俊伦。

将颠覆现在动画界的认识？将注重娱乐性？将是全新的剧本？一切的一切，就让我们借着目前唯一的“发言人”大月俊伦近期的新言论以及坊间传言，期待一下那部也许并非EVA迷所期待的新剧场版吧。

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

日本动画之毒瘤

1995年的『EVA』让无数观众如痴如醉，其成功的商业运作如引入制作委员会模式不仅让参与投资的人赚得盆满钵满，也对日本电视动画业界产生了及其深远的影响，可以说这十几年来日本TV动画的发展，直到近几年宽带普及让国内盗版用户与日本播放市场几乎同步，可以说都因『EVA』带了一个“好头”（详见2007年2月号『动画基地』卷首特辑）。

也许在我们看来，『EVA』所创造的是辉煌成就，何罪之有？可偏偏有人开始反思起它的“三大罪”来：

NEON GENESIS EVANGELION 导致『萌』动画泛滥

在1995年『EVA』大热后，相关行业的财主们这才恍然大悟，觉得动画片能挣大把大把的日元，于是争相投资，直接引爆了自『宇宙战舰大和号』以及『机动战士高达』以来的第三次动画热潮。也正是『EVA』让无数人为绫波丽等角色着迷，让很多制作者和投资商心术不正地以突出那些让男性观众意淫的女性角色为企划重点。由于商家有意的炒作，还有无数摸着美少女首办流口水傻笑的Otaku们的鼎力支持，以首办和卡片等商品为主的“美少女”或者说“萌”动画竟然形成了一个巨大的市场，在十几年的时间里一直席卷着业界。甚至可以说著名的秋叶原成为萌文化的代表，也正是因为当年的EVA迷们聚集在此买卖相关周边而造就。

NEON GENESIS EVANGELION 深夜档的开发 OTAKU向动画充斥

前面提过『EVA』的火爆促使日本TV动画开始了泛滥，其模式也被很多投资者所学习——和黄金档比起来，电视台过去不重视的深夜档期购买费用低廉，然后观众是特定的动画迷，针对这些人作出的动画先

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

赔本播放，然后再让他们购买DVD回本。也正是因为这样的赚钱模式一直沿用下来，所以新动画的企划必定也更多地瞄准那些有能力买DVD的动画迷，特别是已经工作的男性。而他们——正好是萌动画的爱好者。

NEON GENESIS EVANGELION Japanimation的盲目乐观

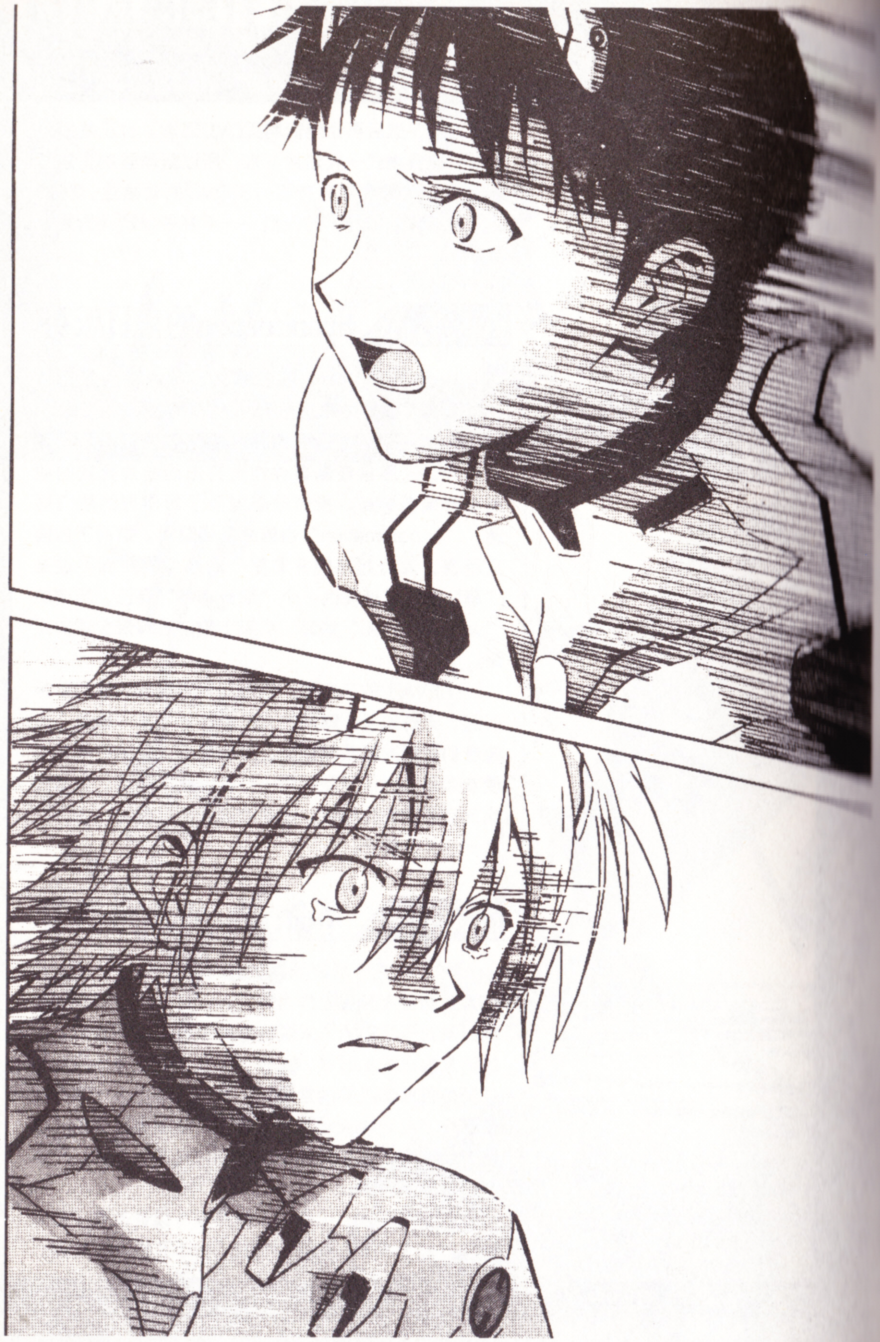
Japanimation＝顾名思义，日本动画是也。1995年真可谓是特殊的一年，不仅TV动画有『EVA』风风光光，剧场版也有押井守的『攻壳机动队』震惊世界，让因宫崎勤事件饱受打击而一片死寂的动画业界咸鱼翻身。投资动画成为了经济界的热门话题，“Japanimation”也因此备受瞩目。然而正如前文所言，膨胀起来的并非整个动画业界，而不过是“萌”之动漫迷向的一个“细分市场”而已，所谓的“Japanimation”热潮，实际上是走着畸形发展的歪路。

『EVA』的三宗罪，倒也的确因这部万恶的动画而起。无论如何，聪明的人已经挣到了第一桶金，追随者们自然只能头破血流。可偏偏有人得了好处却得便宜卖乖、过了河便拆桥——若问此人是谁，自然是这三宗罪的始作俑者，也是动画里所影射的“老人”之一：大月俊伦。

NEON GENESIS EVANGELION 革命：EVA要给小孩看

再之前关于新剧场版的报道里，相信很多人应该大致知道大月俊伦作为制片人，在动画业界中的影响以及对于『EVA』来说特殊的位置。当初新剧场版的消息放出来的时候，比较引人关注的就是他所说的“颠覆目前动画界的常识”了。相信很多人一直在揣摩那个“Anti theme”的用意，而随着大月俊伦在媒体上的曝光，似乎新剧场版所谓的颠覆性革命，已经渐渐成形……

如前文所言，『EVA』的热潮可以说改变了日本动画界特别是TV动画的方向，形成了如今的局面。

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

然而在十多年过去后，“罪魁祸首”之大月俊伦终于放出话来，批评如今的动画因为对『EVA』大热的误解，充斥着粗制滥造，还痛心疾首于今天的TV动画比起黄金时代的80年代无论是制作质量还是题材上都很贫乏——按大月这位得了便宜就卖乖的成功制片人的说法，在『EVA』之后评价一部动画是否成功的标准不是看做得好不好，而是看DVD卖得多不多。于是动画的针对人群不再是小学高年龄和初中高中学生，而是20～30岁有购买力的动画迷甚至发烧友（Mania）及Otaku们。这位制片人的心目中，孩子，才是动画应当去重视和开发的对象。大月还特别提到了2006年DVD销售情况相当出色的深夜发烧友向动画『凉宫春日的忧郁』，认为这样的例子不会再出现，今后的DVD销售会愈发不理想，进而危害动画界的生存。

对于大月俊伦来说，十二年后他说期望的『EVA』，应当是一部小学高年级的儿童能在看过后，第二天就能开心地到学校里和小伙伴们谈论如何好玩的娱乐动画——这也是他在『Newtype』上数次提到，他以及庵野对于『EVA』应当“有趣”的原因——总之，如今的TV动画在他看来已经走入了歧途，脱离了中小学生的领域过多讨好高龄动画迷，过多地依赖于DVD的销售，迟早会没落。

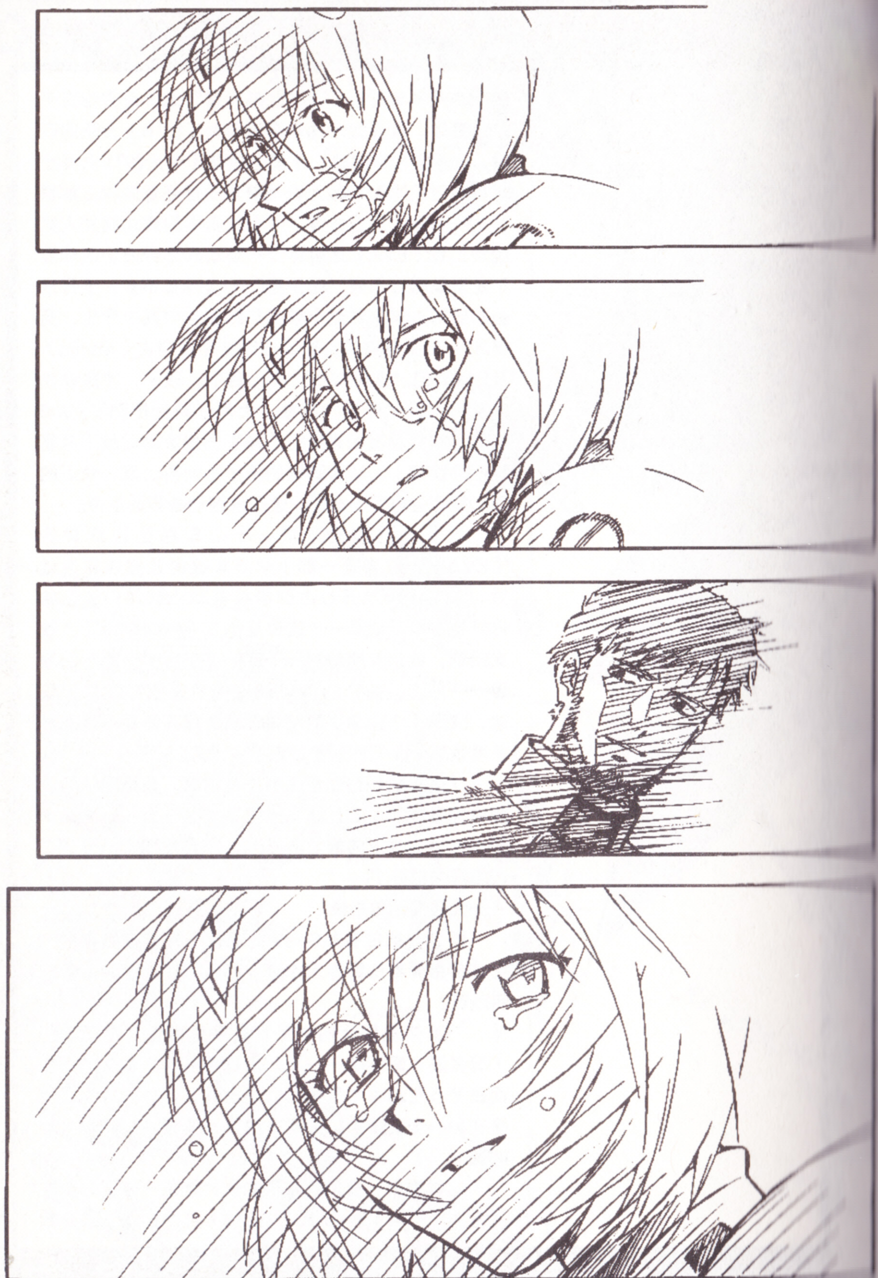
“这是我们创作者、制作社的罪，也是EVA的功劳中的罪过”（これはすべて我々メーカー、アニメプロダクションの罪でありエヴァの功罪でいうところの罪の部分）

——大月俊伦如是说。

那么，这位有如Seele的议长一般存在的人物，究竟要指导着庵野等人作出一部怎样的『EVA』新剧场版呢？

“首先是要让初中生和高中生觉得有意思。”（编者注：原话是——“何より中高生をエヴァって面白そうだねって气持ちにさせることですね”，但是在另一个访谈中，大月也提到了要让小学高年生看的说法。）

这样说来，我们所看到的也许就是一部面向少年儿童的『EVA』剧场版了，而按大月的说法，这是他

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

作为“罪人”的一种自我忏悔与弥补……

一边是大月俊伦的侃侃而谈，一边是庵野秀明的异样沉默，无论是EVA迷还是业界都对这奇怪的情况猜测纷纷。可毕竟没法给庵野教主生编话语，于是我们也不得不根据大月俊伦的话，来了解庵野的想法了。

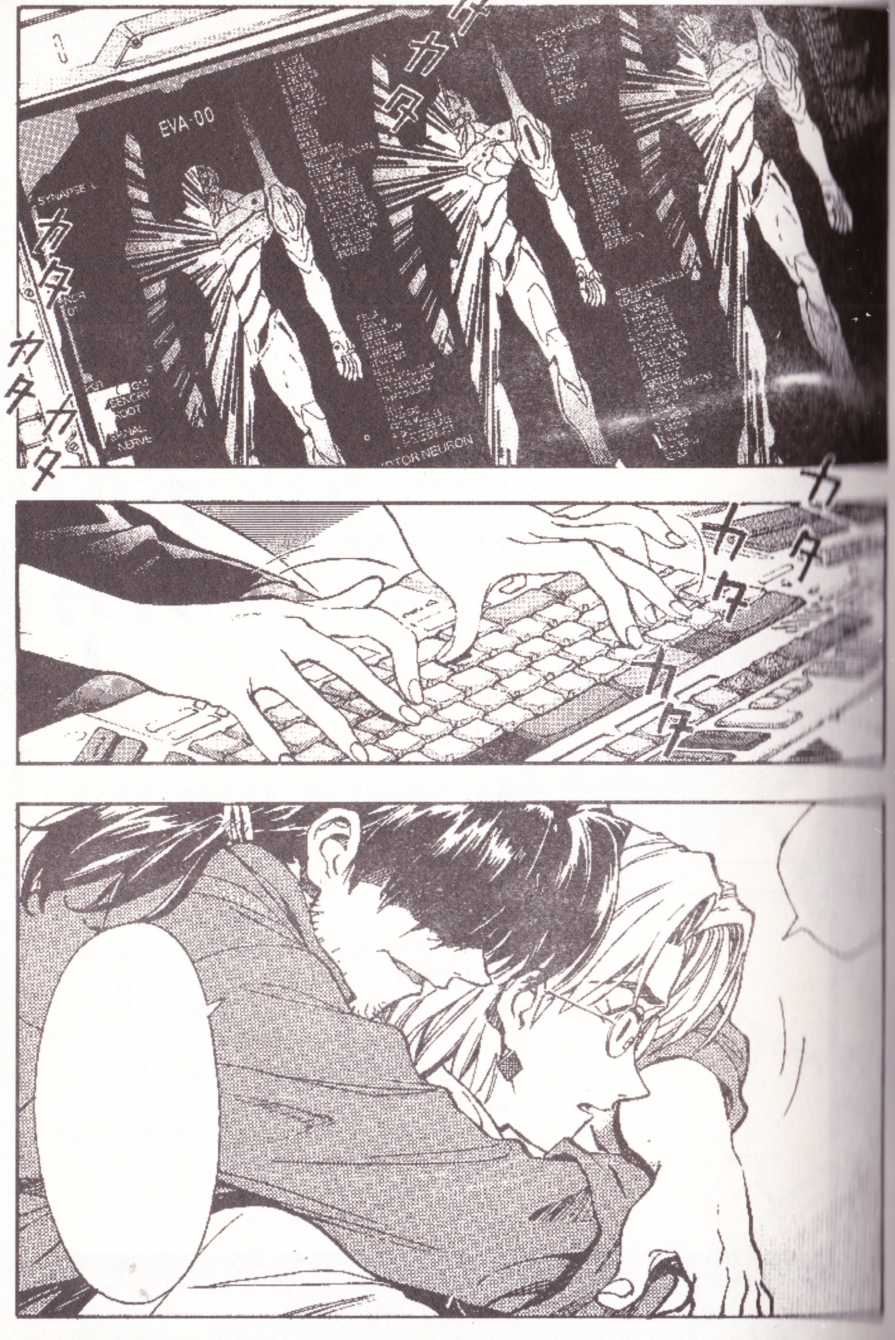
温柔的男人 庵野秀明

在之前的报道里，我们已经介绍了庵野秀明与大月俊伦的关系，以及大月俊伦对于EVA的意义——其实我们可以这么说，EVA可以没有任何人，甚至可以没有庵野，但却不能没有大月。而按大月的说法，他一直将『EVA』视为完全属于庵野秀明自己的东西，“没有庵野的同意，任何人都不可能启动这项计划（指EVA新剧场版）”，“『EVA』是庵野先生的才能与心象风景的赠礼，除了他，没有别的监督可以做到。”

先不论这话是否“此地无银三百两”，『EVA』最早的TV版以及剧场版，无疑是庵野秀明个人强烈的主观意愿所创造出来的疯狂的经典，许多EVA迷一边臭骂着庵野的痞子气，却不得不一再为相关的各种周边掏出血汗钱。这可以说是一种成功，也可以说是一种遗憾——至少在大月俊伦看来是如此。庵野所设定的无法续写的结局，在大月看来是“当时的社会背景与庵野先生自己的原因”所造成，而在这十二年中，庵野的想法已经有了改变，变得“温柔”了……

大月俊伦特别提到，当他有次感冒后，庵野秀明竟然关心地问他“要不要紧？”（同人女和腐女子们请尽情联想），大月对此的评价是“和十二年前相比有如细胞全被替换了一般”——由此可见当年的庵野是何等心态，才能拍出那样的剧情……

婚后的庵野秀明，变得更加“客观”（反衬当年的主观？），在立场上也处于“俯瞰”的位置（反

衬当年的自我代入？）。目前可以确定的是，大月将过去的结局视为“Bad Ending”，而将新剧场版视为“Happyend”，那么欢乐大团圆自然是不可少。庵野秀明——也许这次不再是痞子，不再是那个可以通过撕碎绫波丽去抽打Otaku耳光的痞子了。他，一个居家的温柔的成熟的男人，将为我们带来一部温柔的『新世纪福音战士』吧……

『カラー』（kara）工作室 迷雾重重

细心的朋友可能会注意到这次在版权部分中新增的“**カラー**”字样，经过上次的介绍，我们知道这是庵野秀明个人的工作室，这次新剧场版将以它的名义进行制作，Gainax不再作为“制作方”（指实际制作的制作方，投资方依旧是委员会“Project Eva”）。

很多人都猜测“**カラー**”为Color，意为色彩，实际上它是阿拉伯语中“惊奇”或是“吃惊”的意思，据说是开创世界之语。这名为“惊奇”的工作室是专门为制作新剧场版而创立，而且在法律上分享版权，这实在很是耐人寻味。最大的疑点就是放下现成的Gainax不用，单独开出一家是否有此必要（**カラー**工作室之前曾长期招募新人）？

Gainax的名字想必已经随着『EVA』等作品为我们所熟悉。它所参与的污钱计划主要是周边部分，比如游戏软件等的开发制作（首办与音像被Bandai、Sega和Kingrecord等公司瓜分）。事实上，Gainax尽管作品相当多，但却长期以来还是靠着EVA来挣钱，也怨不得他们一再推出相关的游戏大赚EVA迷的钱——早在1999年，当时的Gainax社长泽村武伺（第二任，Gainax早期的特摄

●EVANGELION新剧场版的猜测与期待

片里可以在制片人一项里看到他的名字）就因在报表里作假隐瞒15亿日元的EVA游戏相关收入借此逃税5亿8千万日元而锒铛入狱，Gainax的“污钱计划”由此可见一斑。直到今天，Gaianx的一大笔收入还是来自EVA的柏青哥（日本的赌博弹子机），如果各位读者有幸去东京，便可以满大街的柏青哥店中感受到气流行了，比如秋叶原的一家柏青哥店外就是大幅的EVA主题机的宣传海报。

EVA是座摇钱树，而且在十几年后依旧能拿来挣钱。也正因为涉及大量的利益，这次的新工作室相关的谣言在日本网络上四处横飞，其中最耸人听闻的莫过于庵野秀明与Gainax领导层不合闹分家，不过看这次版权名字里还有Gainax，这谣言也就不攻自破。比较合理的推断，是这次的企划可能与原本EVA制作委员会的权益分配方面有一些问题，所以以新的公司来获得新剧场版的版权收益。从钱的方面来看，这大概是最合理的推论，而Gainax方面也有一些说法，比如想开发更多新的热门题材改变“坐吃EVA”的窘况，而且又处于人员更替青黄不接时，所以才会放给庵野新工作室招募的新人们制作。

无论如何，我们不妨“恶意”地推论一下，这次的**カラ**一工作室应该是庵野当老大，大月给他打通上下关系的一家私人作坊，其用意自然是拿到部分EVA相关的版权，这样可以在今后剧场版赚钱后分得更多一些。而日本网上还有一种更八卦的传言，乃是庵野秀明是用了妻子安野moyoko的钱来开设了新工作室（安野moyoko的『工作狂』在2006年动画化，是为国内观众能看到的第一部庵野夫人作品），甚至有小道消息披露，安野在美国的父母当时曾极力反对她嫁给“Otaku丈夫”……

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

EVA系列，角川、庵野与大月之野望

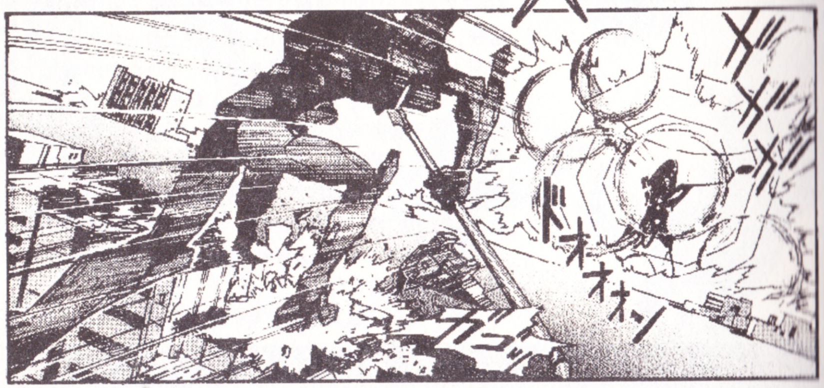
先不管这些传言的真假，庵野秀明应该为开设工作室以及获得EVA的版权下了很大功夫。如果说只为了新剧场版那也太亏了。实际上，大月俊伦曾提到自己并没有主动要求庵野制作续作，但庵野却提出要制作一部新的剧场版为“下一部EVA”打下基础。

EVA系列化？相信大家立刻想到的就是高达。而据大月说，这也是庵野本人的野望，要在动画界重新树立起一杆不亚于高达系列地位的新标竿——难道也会来个『EVA Seed』、『EVA turn A』？——新剧场版将是“通往希望的故事”，也许会是一个留足了后续可能的结局……

在此不得不提一个大财主，同时也是EVA的制作委员会成员之一的角川书店（原本是家族企业，现在已经成为上市公司“kadokawa Group Holdings”）了，当年尽管投资过『魔剑美神』和『天地无用』这样动漫游戏都大热的多平台发展作品，但还是靠了1995年的『EVA』成就了现在的大版图（出版方面版权，比如漫画版）。角川的董事井上信一郎说过：“有人批评过我们当年为什么会给一个小众向的制作组合作，是否在迎合发烧友等等。然而我要说，有些好的东西是普通观众没法接触到的，他们无法直接与作品和作家产生关系，连接两者的任务就由出版社来担当”看来他们的冒险在今年夏天的剧场版就可以得到回报了，“精心策划的剧本，还有在精确预算管理下有效的炒作，就能让平时不看动画得观众也会去看，我有自信会大热的”……

有了角川还有其他赞助商的支持，庵野的确可以

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

大干一场了，而大月俊伦自己所在的Starchild（原本EVA相关音像的出品方，隶属KingRecords）这次并没有参与此企划。相关的传言也渐渐开始出现——众所周知，当年吉卜力的后盾，就是角川的对手德间书店，这次庵野秀明拉出自己的队伍成立“カラー”工作室，再加上大月俊伦，很难不让别有用心的造谣者们联想到宫崎骏和他的老搭档——同时也担任制片人的铃木敏夫。

最近『地海传奇』恶评如潮，也让吉卜力有些狼狈，宫崎帝国的接班人问题愈发严重起来——特别是吉卜力这样长期处于宫崎骏“独裁统治”下的特殊团队，他们只屈服于真正的强者——帝国的唯一君主宫崎骏。早在制作『豪尔的移动城』时，原定的“外人”监督细田守就因吉卜力顽固派员工的抵制而不得不退出，也证明只有宫崎骏才能“服众”。所以宫崎吾朗这个“太子党”本身就因为资历被人嗤之以鼻（他从未担任过TV动画的工作），他的父亲又过于耀眼，所以处境一直很尴尬。随着宫崎骏的衰老，宫崎吾朗能否成长起来，或者说能“镇住”手下都还是未知数。

现在也许就是庵野＋大月的新生王国，挑战宫崎＋铃木的旧帝国的最好时机。这片大陆，又将掀起腥风血雨吧……“カラー”工作室，会成为伟大的征服者宫崎骏大帝所开创的吉卜力帝国的后继者吗?

新剧场版究竟……

前后几个月凌乱的情报，让我们可以先大致地勾勒一下新的EVA剧场版的轮廓了。

首先，这是一部娱乐片，一部面向小学高年级和初中生高中生的动画，不会迎合Otaku的口味，结局是Happyend，而且会留有后续。战斗画面将用3DCG重新描绘，至于人物，还不好说……

其次关于本作的主题，据说

●EVANGELION 新剧场版的猜测与期待

是“变得热爱他人（或人类）”（ヒトを好きになるということ），大概会是TV版结尾的类似模样……当然，作为一个大团圆式结尾，这个主题倒是非常符合儿童作品的一贯说教风格。

那么，我们该如何去期待新的剧场版呢？在本文的最后，就让我们看一些已经披露出来的细节与相关的八卦吧——

●新剧场版里已经有一部的分镜头完成了。

●前篇大致是TV的故事，以学校为中心走儿童路线，海报也将突出校园风格。

●中篇的剧本，庵野正在撰写中。

●前篇里渚薰会登场。

●葛城美里的声优三石琴乃在2006年11月11的节目里宣称自己并没有收到制作方的合同要约。

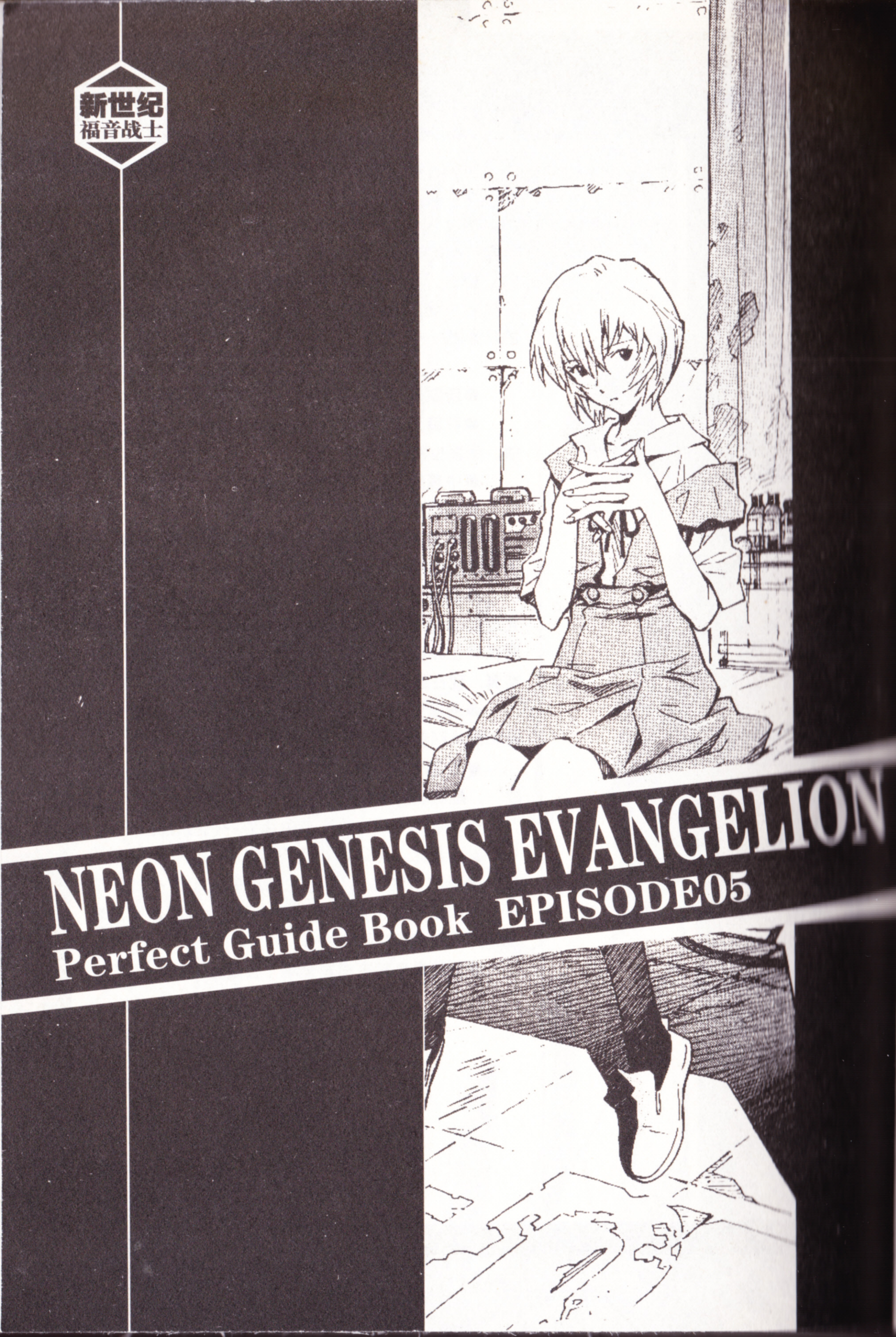
●高桥洋子已经跳槽到Geneon，不再隶属原先大月的KingRecord。不过由于这次的新剧场版有新的版权转让和设立，所以原先关于她不会演唱主题歌的猜测，现在还是未知数。

●前篇由原『EVA』作画监督之一的摩砂雪和鹤卷和哉共同监督。

●前篇中将完整描写消灭第五使徒的“屋岛作战”，是前篇的高潮部分。

●Nerv和Seele的标志由原先的机械设定山下いくと重新设计。两边都将使用“苹果”这个圣经相关故事里特殊的物品。Nerv的标志是被咬了一口的苹果（不知这个会不会侵权？），而Seele则是蛇与苹果。实际的图案并没有公布。

●新的角色将在中篇登场（会是谁呢？）。

有關EVA的八卦

EVA之豆知识

THE COLLECTION of selected information

GOD'S IN HIS HEAVEN, ALL RIGHT WITH THE WORLD

NerV的LOGO下英文的含義

NEON GENESIS EVANGELION

“God's in His Heaven,all's right with the world”意为“上帝在天堂，世界安无恙”，这是19世纪英国诗人Robert Browning（1812～1889）的作品《Pippa Passes》（“皮帕之歌”或“皮帕走过”）。动画『红发安妮』（Anne of Green Gables）也曾引用过。

Do you love me?（TV版第25話副標題）

NEON GENESIS EVANGELION

《Do you love me》是英国精神病医生R. D. Laing的诗集标题，这是一部以女性视角不断追问恋人“Do you love me? ”（你喜欢我吗？）的对话形式作品，表面上只是在描写恋人间的打情骂俏，实际上却是在表现有关“依存”和“强迫”的深层心理。

まごころを、君に（劇場版26話標題）

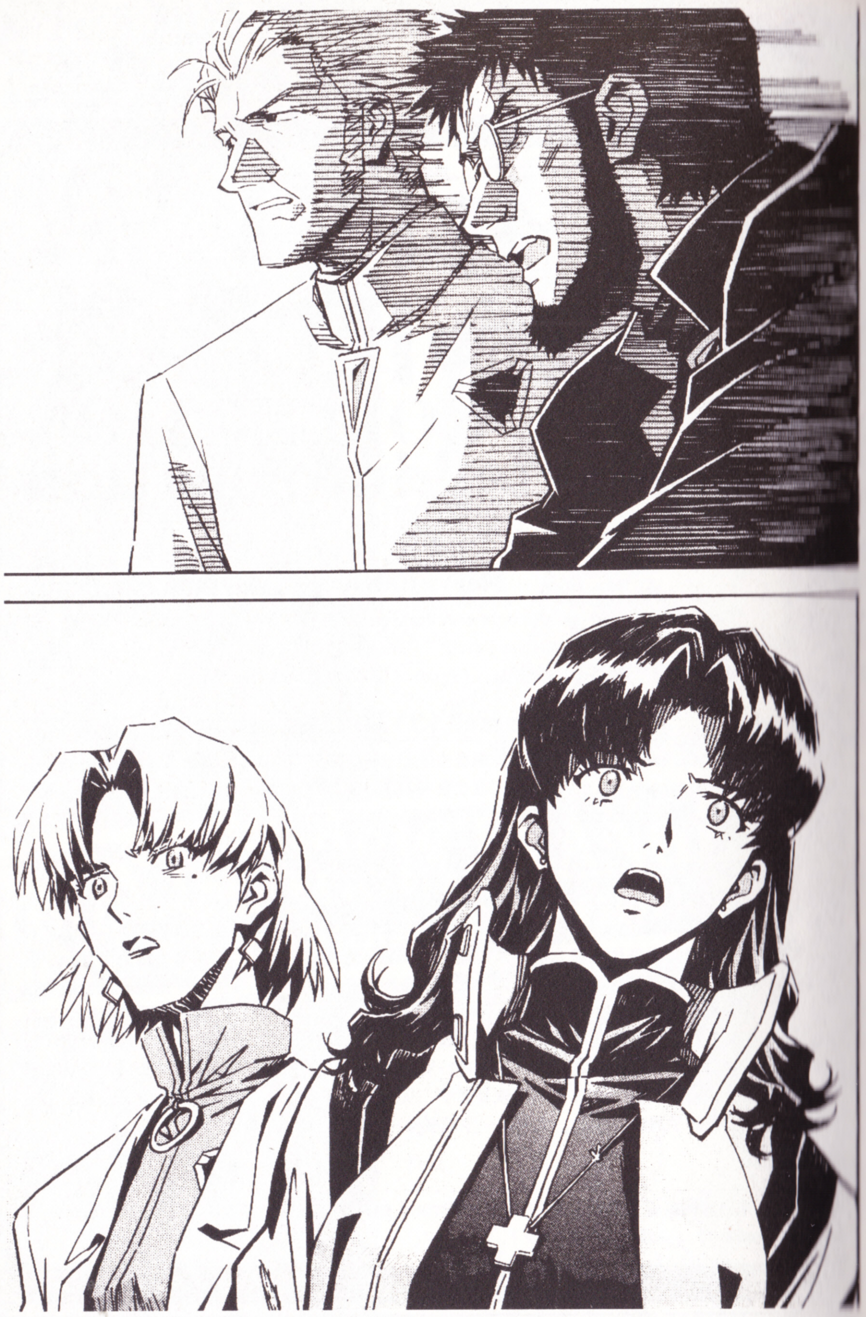
NEON GENESIS EVANGELION

“ごころを、君に”（真心献给你，原本的“真心为你”不是很贴切）是美国作家丹尼尔・凯斯（Daniel Keyes）的科幻小说《献给阿尔吉农的花束》电影版的日本译名。阿杰尔农是一只被科学家用来作“智力增强术实验”的白鼠。通过脑部手术，它的智力提高了几倍。后来，科学家又找到弱智人查理・戈登作人体实验。戈登天生弱智，在生活中倍受欺负，但他根本不能理解自己的处境。通过手术，戈登的智力大大提高，原本眼中单纯的世界变得真实起来，也复杂起来。周围的人开始害怕他，疏远他。后来，戈登的智力竟然超过了对他进行实验的科学家，他自己开始对智力提升问题进行更深入的研究。结果发现这种手术有极大缺点并且不可弥补。自己的智力将来仍然要恢复原状，从天才坠落为白痴。戈登慢慢变得笨拙起来。最后，在被愚昧的黑暗吞蚀前，戈登将一束花献给已经死去的阿杰尔农。

人類補完計劃

NEON GENESIS EVANGELION

来自考德维那・史密斯（Cordwainer Smith）的科幻小说《Timeline from The Instrumentality of Mankind》（人类补完机构年表）。

『EVANGELION』豆知识

Magma Diver（TV版第10話副標題）

来自大卫・布林（David Brin）的科幻小说《Magma Diver》（岩浆潜行者），有关潜入太阳内部的故事。

ニンニクラーメンチャーシュー抜き

绫波丽点的“不要烧肉的大蒜拉面”。原本台本上是写的是“海苔拉面”，但配音时林原惠即兴发挥改成了这样。

Dirac sea（第16話吞噬初號機的影子）

出自光濑龙（1928～1999）的科幻小说《百亿之昼、千亿之夜》

Seele成員作爲石板形態出現

出自斯坦利・库布里克（Stanley Kubrick）的代表作《2001太空漫游》里面的黑色石板。电影开始被一群猿猴发现，到了未来又被宇航员所发现，象征着人类的进化。

The Sickness unto Death（TV版第16話副標題）

致死的疾病（The Sickness unto Death），又译作“致死的痼疾”，是克尔凯戈尔（Kierkegaard）在1849年7月30日推出的一本书，是他在孤独和忧郁之中连续写作多年的结果，旨在用基督教的心理解说来拯救信仰失落后的人心世态。

世界の中心でアイを叫んだけもの（TV版第26話副標題）

出自美国科幻作家哈兰・埃里森（Harlan Ellison）获得雨果奖的科幻小说《在世界中心呼唤爱的野兽》（The Beast That Shouted Love at the Heart of the World）。日语的“爱”和汉语一样发音“AI”，同英语中的“I”（我）相同，所以也可以说是：“在世界的中心呼唤我”

S－DAT

S－DAT是真治一直在听的随身听，Sony公司制造。

ioio

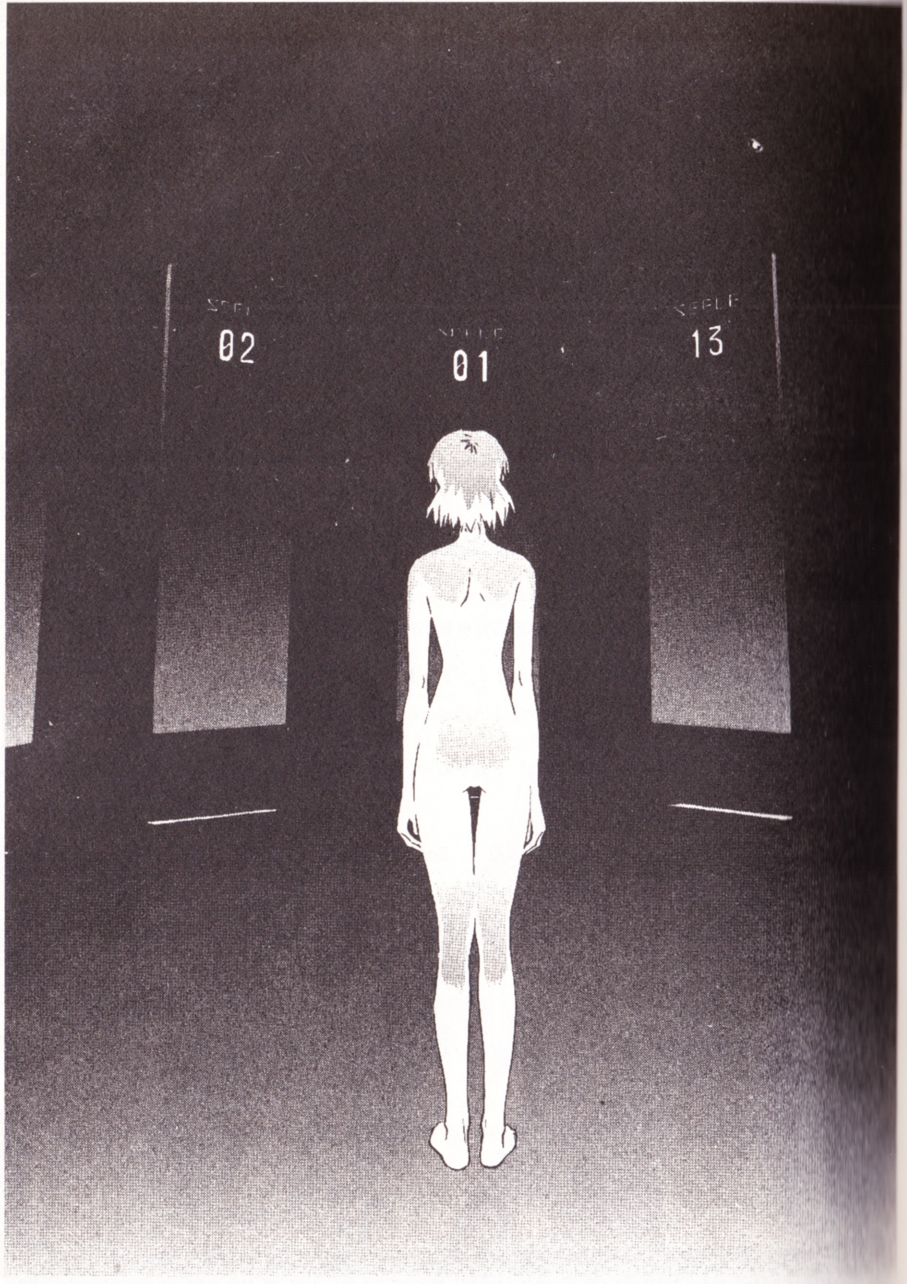
美里的商场纸袋，可能是对日本著名的分期付款方式销售的百货商店“丸井”（OIOI）的恶搞。

EILA

铃原东治穿的外套上的字，可能是FILA（斐乐体育用品）的恶搞。

MITTU

美里房间里堆积的纸箱上的字，可能是日本最大的货运公司NITTSU（日本通运）的恶搞。

●『EVANGELION』豆知识

SECA

明日香在洞木光房间里玩的游戏机，地球人都知道是恶搞SEGA。

“致真治君”的筆記

在第一话里真治拿的一张印有唇印的美里照片，上面写有“シンジ江へ”字样，这是庵野秀明自己的笔迹。但那个唇印是不是他的就不知道了（吐）。也有说法是Gainax内女雇员的唇印。

日本全國本日大停電

第6话的停电通知画面有“山口县宇部市”的字样，这是庵野秀明的家乡。

“希望？”“キボウ？”

第7话美里进入JA后输入的密码，“希望”如果用罗马拼音输入需要输入“kibou”五个字，用假名输入也要按4下，但是动画里听到的键盘声只有3下，难道这里也有模糊输入？

二號機的簡化？

在第8话中，明日香和真治在船上启动二号机作战，但是在Nerv总部时需要经过的“神经接续”和“シプナス插入”等过程都没有。难道是因为二号机是量产机的缘故？

動畫人們的怨念

在MAGI内部贴满了赤木直子的纸条，除了“碇（元度）是混蛋”这样话，另外的一些字条则写着“给我新的零件”、“好困”、“不要上去，胆小鬼”、“好饿啊”、“绝对没戏”等，大概是制作者们的怨念吧。

真治的精神構造

第20话将真治救出时出现的文字如下：

“自己”“他人”“自我”“伪善”“意思”“欲求”“压抑”
“体内化”
“同一化”“自卑感”“乳房”“共生”“孤独”“现实”“理想”
“补偿”
“内存化”“身心”“价值”“恐怖”“不安”“依存”“逃避”
“丧失”
“疏远”“口唇期”“强迫观念”

『EVA』與『幽靈公主』的針鋒相對

在『EVA』剧场版中真治补完前有一句关键台词：“所以大家都去死吧。”而与之对，宫崎骏的『幽灵公主』里的主题却是“要活下去。”

●『EVANGELION』豆知识

改變 NEON GENESIS EVANGELION

加持死后，美里不再喝啤酒，改喝咖啡。

象徵 NEON GENESIS EVANGELION

女性驾驶服小腹部的线条象征着女性生殖器，而男性驾驶服同一位置的线条象征男性生殖器。

明日香 NEON GENESIS EVANGELION

TV最终话有明确写出汉字“明日香”，所以绝对不应该翻成飞鸟。

洞木光姐妹和新幹綫 NEON GENESIS EVANGELION

洞木光的姐姐KODAMA、妹妹“NOZOMI”和她自己“HIKARI”都是新干线列车的名字，分别是回声号（所有站停靠）、希望号和光号（主要站停靠）。

一些數字 NEON GENESIS EVANGELION

真治总共说过23次“不能逃”

明日香总共说过12次“（你个）白痴”（(アンタ)バカァ…）

真治和明日香接吻的时间为30.08秒。

明日香获得适格者资格后告诉妈妈的情节里，打开的门有五扇。

贯穿ATfield的能量换算需要一亿八千万（编者注：游戏『机器人大战Alpha』里ATfield能完全抵挡4000的伤害）。

白色巨塔 NEON GENESIS EVANGELION

医院里出现了“东教授”和“鹈饲教授”的名字，来自著名的『白色巨塔』里的鹈饲雅一和东贞藏。

“真惡心”的八卦消息 NEON GENESIS EVANGELION

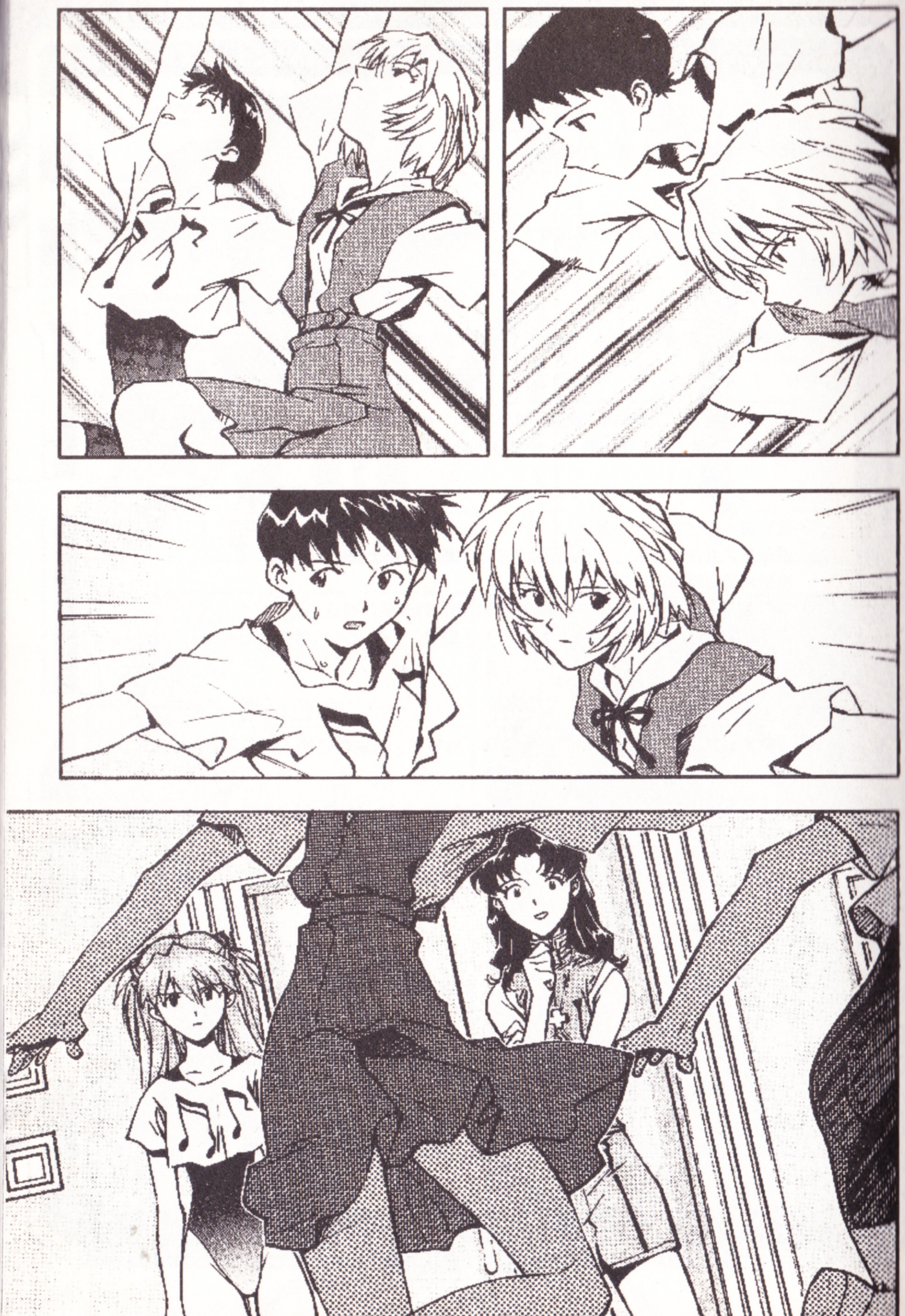
关于剧场版最后明日香的那句台词“真恶心”是来自宫村优子而非原本的剧本，本书已经有过详细的分析。这里要说的是一个未经证实的小道消息：宫村优子是在拒绝庵野秀明的表白时说的这句话（？！）。

J.A. NEON GENESIS EVANGELION

第七话里J.A的全名是“Jet Alone”，原本设定名字时是在“Jet Jaguar”和“Red Alone”中选一个，因为两个都太难取舍最后折中了一下。

德語啓動 NEON GENESIS EVANGELION

第8话二号机启动时明日香说的德语如下：“L.C.L fullung. Anfang der Bewegung Anfang des Nerven anschlusses.Ausloses vou nks-Kleidung. Sinkio-start.”意为“LCL满水。起动Start。神经接续开始。压着Lock解除。同步Start”

●『EVANGELION』豆知识

第14使徒的模樣
NEON GENESIS EVANGELION

第14使徒身体的模样，其实是一张人的侧脸。

兩米高的EVA模型
NEON GENESIS EVANGELION

有一个为展示而特地做的2米高的EVA初号机模型，现在它是庵野秀明的个人收藏物。

劇中的武器
NEON GENESIS EVANGELION

美里的手枪是HK USP（Universal Selbstlade Pistole）。
青叶和保安部的武器是大名鼎鼎的乌兹冲锋枪（UZI）。
青叶递给伊吹的手枪是Glock。
战略自卫队的突击步枪是HK公司的G11。
在同第12使徒战斗时初号机的手枪造型源自“沙漠之鹰”。
EVA用的冲锋枪造型源自Steyr ACR。

收視率
NEON GENESIS EVANGELION

『EVA』最早播放时似乎不怎么受欢迎，所以收视率也并没有多高，但是随着故事进展收视率徐徐上升，到了最终话播出的时候高达9%。

制作委員會
NEON GENESIS EVANGELION

『EVA』是第一部使用“制作委员会”方式进行资金运作的TV动画，所以尽管是在下午6点的黄金档，却没有像其他的同档动画一样充满了赞助商的广告。在『EVA』之后，制作委员会方式开始流行，也促行了日本TV动画的繁荣……乃至泛滥。

吸引新觀衆的部分
NEON GENESIS EVANGELION

作为一部乍一看很科幻的动画『EVA』，最能吸引日本新观众的是第6话到第13话的部分，这部分剧情走向和战斗场面都很畅快，即使对设定不太了解的新观众，也能很快被吸引。

DVD促進
NEON GENESIS EVANGELION

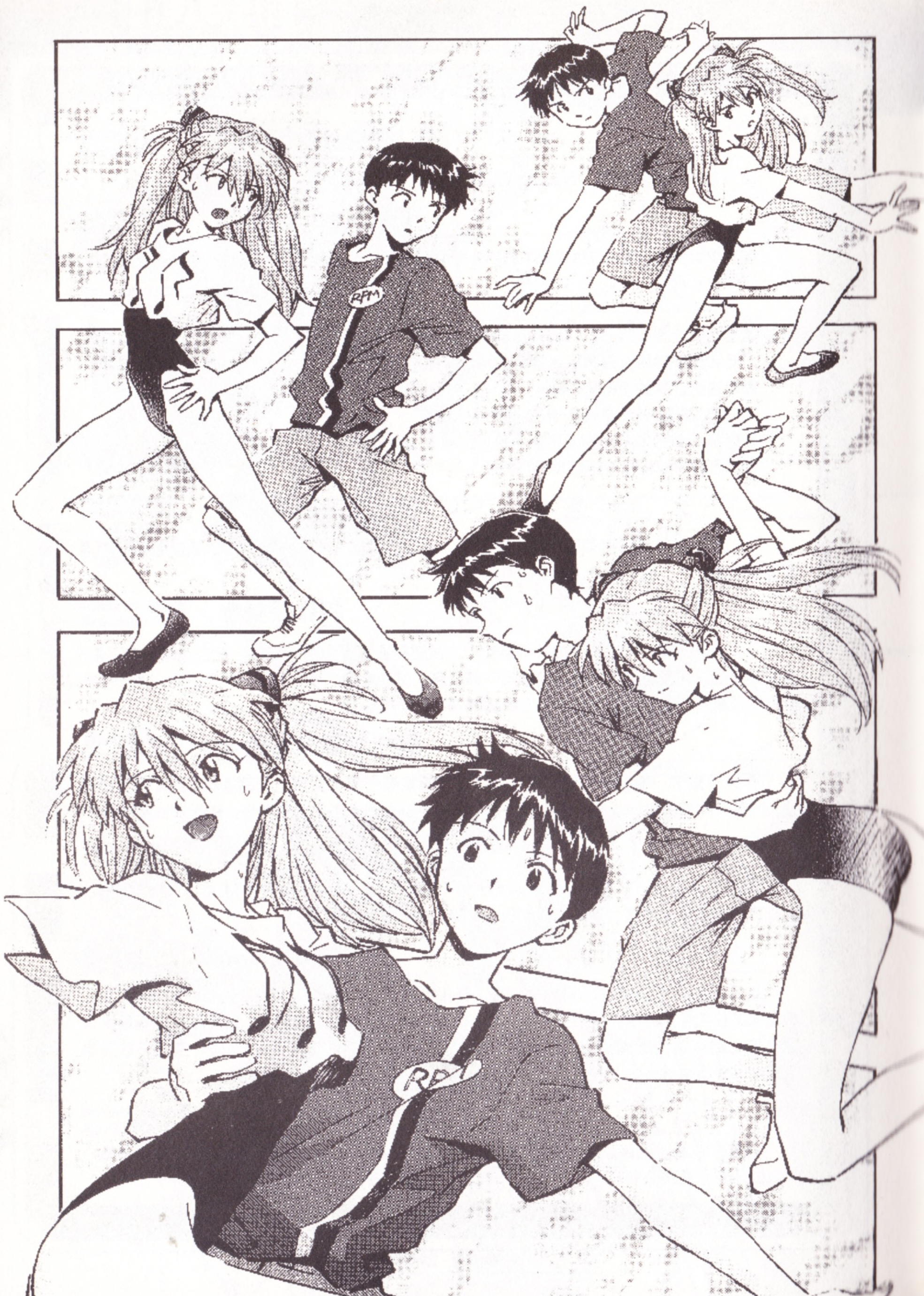
优秀的游戏会让玩家为此特地购买主机不是什么新闻，但是当年『EVA』DVD的发售，甚至让很多人为此特地去购买了DVD机，其受欢迎程度可见一斑。

Evangerion
NEON GENESIS EVANGELION

在『EVANGELION:DEATH(TRUE)』开头出现了“**これが、「EVANGERION:DEATH」の本来の姿です**”字样（这是「EVANGERION:DEATH」本来的面貌，该版本是剧场版之后合并修正的版本，所以会有“True”字样），这里使用的“Evangerion”一直没修改过来（通用的是Evangelion）。

『Air』的戰鬥場面
NEON GENESIS EVANGELION

与量产机战斗的画面充满了魄力，负责原画的是矶光雄。在这里连续20套镜头都是他一个人的原画，前所未有。

●『EVANGELION』豆知识

碇元度的臺詞

NEON GENESIS EVANGELION

在『AIR』里碇元度射杀律子时口中似乎在说着什么，关于这部分的台词到底是什么一直没有公布。有猜测是“我爱你”，也有认为是“谢谢你”，还有的认为“赤木律子小姐，我真的……”但后来赤木律子的声优山口由里子说这里元度说的话“非常简单，正如大家所想象的那样。”——结果还是争论中，大致认为是“我爱你”或者“谢谢你”

Cast表的錯誤

NEON GENESIS EVANGELION

在剧场版完结后的Staff和Cast名单列表是由DNA般的螺旋状特效显示出的，其中伊吹的声优长泽美树的名字曾经打错过，到了剧场版出DVD才修正。

水波蕩漾的真治的臉

NEON GENESIS EVANGELION

实际上这些画面是实拍的。将真治的脸的赛璐珞画放在水槽里拍摄而成。

『THE END OF EVANGELION』上映時間

NEON GENESIS EVANGELION

原本预定70分钟，后来延长到80分钟。

“實拍的”第三新東京

NEON GENESIS EVANGELION

其实包括电车内的主观视点大部分是CG，参照素材来自多摩川沿岸的景致，在车里拍下后作为参考。大厦、铁道和道口都是CG。

幾個可能的結局

NEON GENESIS EVANGELION

在最后的LCL海边的画面，原本准备了只有明日香或只有真治的版本。最后采用了明日香和真治在一起的版本。

Nerv的全稱

NEON GENESIS EVANGELION

一般来说Nerv被理解为德语里的“神经”，实际它也是一个缩写。根据《Newype》的资料集增刊，Nerv全称为“NEO EATH OF RETARN VERERASION TEAM”

校服的原型

NEON GENESIS EVANGELION

片中校服的原型，据贞本义行所说是来自老一代AV女优加藤美雪和秋元友美两人的某部AV。

“殘酷天使的命運”間奏的歌詞是？

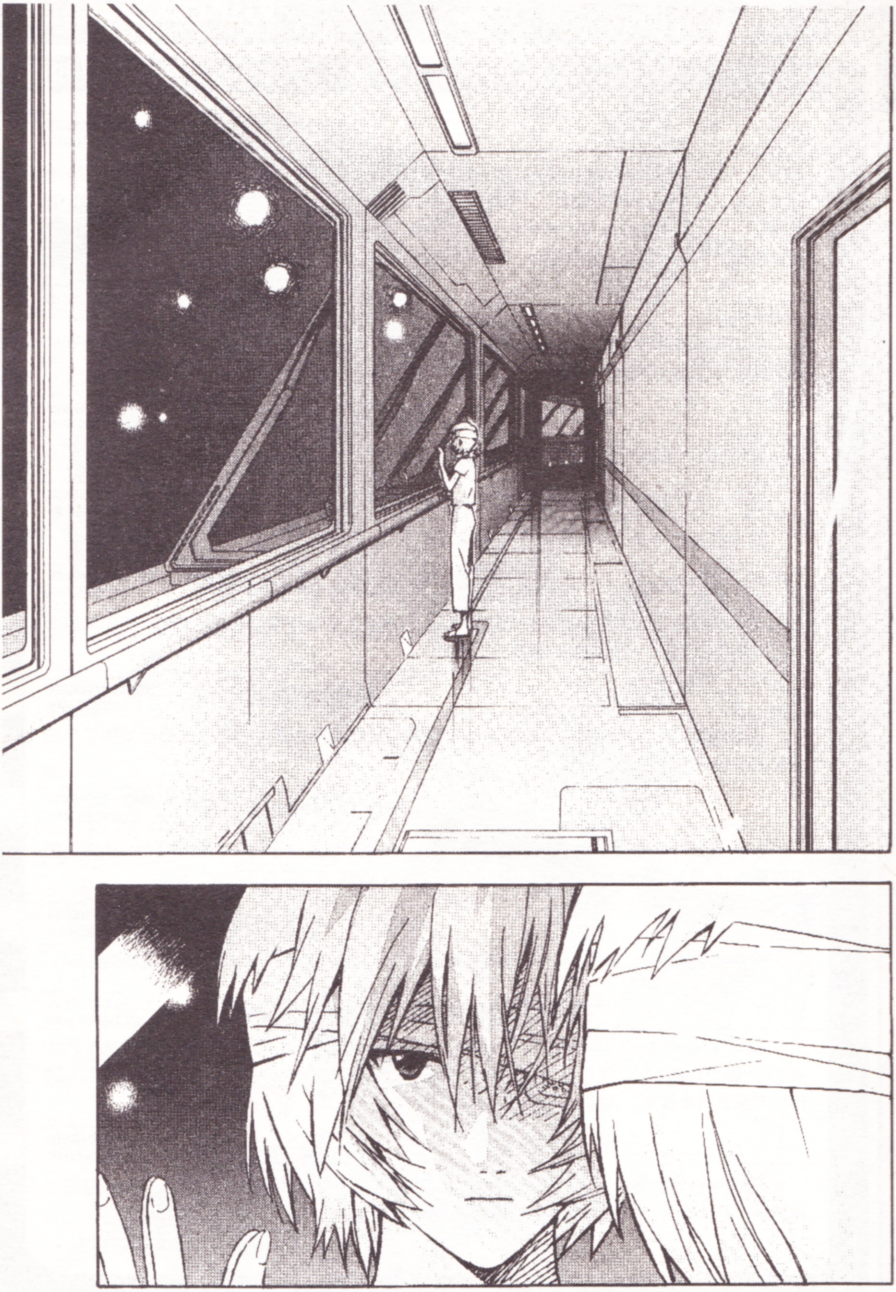
NEON GENESIS EVANGELION

根据《Newtype》1996年1月号刊载的说明，两端歌词中间间奏念的是“ファリィア。セタ(orセパ)メッソ。ファリィア。トゥスェ”（Falia。setamesso。falia。tousuxe），其出处和意义尚未披露，大概又是什么古方言之类。

字體

NEON GENESIS EVANGELION

在TV中使用的字体多为“マティスPlus-EB”（庵野称之为“俺明朝”），LD的包装上用的是“リュウミンシリーズ”（细明朝）。剧场版中使用的是“マティスPlus-UB”。

LION 前言

on』自1995年在日本东京电视网播放至今，已有12个年
来说，以13张盗版VCD进入音像市场后来又以『天鹰战
EVA』，到现在也已经过了近10年。为什么一部作品，
两部剧场版（严格来说只有一部）可以在这么久的时间
的人气，不仅没有被人们所遗忘而且还能启动新的动画企

的《EVA增刊3》所想要探讨的问题之一。
国关于『EVA』的看法一直存在着两个极端。其一，是对
和设定的细节穷追不舍，比如用Google找来一堆关于“加
的理论，不管有没有意义都堆成一篇“学术论文”扔到网
是一闪而过的某个单词的生物学物理学含义；其二，是一
的心态，认为『EVA』根本没有任何值得深究的东西，一
深陷其中不过是因为看不懂而已。
堆让许多Google爱好者考据的隐藏要素，或是存心放许
的台词或画面故弄玄虚，却难以解释为何『EVA』之后如
一能达到『EVA』的高度。所以，我认为有必要将许多有
的深度的分析和评论文章，集合起来就我所理解的程度
之所以『EVA』值得进行这样的探讨，除了它本身在世
商业运作等方面的成就外，很大一个因素就是『EVA』尽
内涵上却是一部庵野秀明的个人动画，充满了很强烈的个
秀明本身是作为一个Otaku去创作一个描写Otaku（或者
的人）面对社会时的复杂心情，共鸣也好厌恶也好，都可
是可以同观众的心情进行交流和对照的。而且很庆幸，庵
诚实”的创作者，或者说是一个很愿意将自己的心情展现
多的访谈中他常口出直言毫不掩饰，所以也得以让评论者
的主题和内涵所在。在这里顺便说一句，一直以来在国内
多数读者认可的那种“评论文”（我自己过去也写过不
闭门造车的自我陶醉，连作者到底想要表达什么，作品的
的影响因素都不了解，就在堆砌着华丽的辞藻。看着似乎
，实际上却空无一物。
相比，《EVA增刊3》将从两个方面去更进一步深入
首先是三篇在剧情层次的分析，总体把握『EVA』作为
去脉，并针对一些争议剧情的理解方面给出结合庵野秀明
的合适的解释。之后是两篇对于『EVA』在内核——作品
说明。因为从某种意义来说，『EVA』并不能作为一个通
评论，其主角也不能简单地从“成长”去套用。这部分，
独一无二的真正原因。这次的访谈部分，没有采用庵野
登了『EVA』的制片人大月俊伦2004的一番言论。这部分
分析『EVA』的成就以及它对于日本动画产业的影响。
读者，我们也安排了一些细节方面的考究文，但不会过于
粒子或是阳电子在作品中的作用不外乎一个名字。对于
分析的作品，我们选了人气动画『凉宫春日的忧郁』，同
单纯的模仿借鉴。此外本书上市几个月后，完全颠覆性的
部曲的第一部就将在日本上映，所以之前在《动画基地》
一并附上。
A』的世界之前，不妨让我们再回味一下剧场版中的一段
你理解『EVA』的钥匙所在。
存在的，尽管我们未曾察觉所在。梦也是在现实之

实就在你的心中。”……

JEDI

●『EVANGELION』豆知识

林原兼任的聲優

NEON GENESIS EVANGELION

除了绫波丽，林原惠负责了以下配音：企鹅片片、EVA初号机、电梯提示音和Magi的声音。游戏『钢铁的女友』里原创女主角雾岛真名也是由她配音。

霧島真名的裸體

NEON GENESIS EVANGELION

游戏『钢铁的女友』里原本有雾岛真名的露点画面，但PS和SS版考虑到伦理规定去掉了。

『EVA』的面向年齡

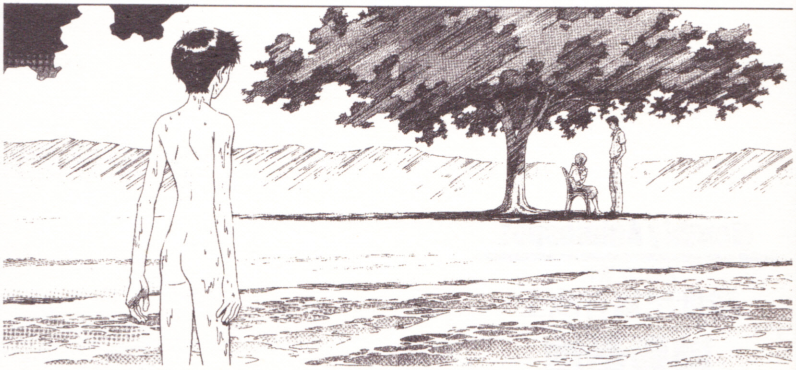
NEON GENESIS EVANGELION

庵野秀明在访谈中提到，『EVA』是给30岁的人看的。（编者注：当然，新剧场版例外）

宮村優子的AV風波

NEON GENESIS EVANGELION

在1998年爆出了一个巨大八卦：宫村优子过去曾拍过AV。尽管本人矢口否认，但那部名为『新变态好孩子通信』的AV还是流传开来。（编者注：国内也能找到，但实在看不清楚，无法确认是否本人）

对比《EVA增刊2》，这次深入作品主题的《EVA增刊3》的文字更为艰难。但在整理的过程中也很欣慰地可以了解到更多以前没接触过的部分，许多曾被忽略的细节，也算是一件幸事。记得很多年前刚有动漫资讯刊时，我作为读者曾看过一些诸如“一遍就把EVA看懂”的评论，实际上等真正了解到各方面的信息包括庵野秀明的“师傅”与合作伙伴的评价，对于一部原本就是庵野付出了相当的投入创作的动画，我们才能真正把握住它大致的轮廓。如果还有可能出《EVA增刊4》，我很愿意再度和大家分享这方面的资讯。

等到大家看到这本书后再过几个月，新剧场版就要上映了。到时，就让我们一同来见证『EVA』的“神话”的新阶段，是华丽的落幕，是掀起巨大的变革波澜，还是一次华而不实的商业炒作。

希望再过10年，我们还可以这样继续这样的感动与怀念。

JEDI

GOD'S IN HIS HEAVEN, ALL RIGHT WITH THE WORLD

Monthly Animespot

2007年增刊

新世纪福音战士

动画基地

2007年5月第一次发行

翻译

红一、玖羽、Hasumi

それは、夢の終わり

だから、みんな、死んでしまえば、いいのに

では、あなたは、何故、ココにいるの？

……

ココにいても、いいの？

ISBN 7-88833-689-6
9 787888 336896
ISRC CN-Q06-07-0023-0/A·J6
动画基地编辑部 制作